

RESPECTIVE STRUCTURES

The Quest of Young Artists 各自結構
年輕藝術家的求索

蔡堅 Cai Jian

丁鴻丹 Ding HongDan

黃冰潔 Huang BingJie

經傲 Jing Ao

文爵 Wenjue

徐浩洋 Xu HaoYang

Curated by Qi Chao 策展人 齊超

EACH MODERN 亞紀畫廊

各自結構：年輕藝術家的求索

Respective Structures: The Quest of Young Artists

9 May to 7 June 2024

蔡堅 Cai Jian 丁鴻丹 Ding HongDan 黃冰潔 Huang BingJie
經傲 Jing Ao 文爵 Wenjue 徐浩洋 Xu HaoYang

Curated by Qi Chao 齊超

Opening Reception 8 May, 9 - 11 PM

1966年，美國紐約舉辦了一場至今被認為是西方極簡主義首次大型展覽的群展——《基礎結構：年輕的英美雕塑家》（Primary Structures: Younger American and British Sculptors），參展者包括了後來得享大名的藝術大師卡爾·安德列（Carl Andre）、丹·弗萊文（Dan Flavin）、唐納德·賈德（Donald Judd）等。極簡主義誕生於上世紀60年代，彼時，藝術家們常以某種流派和風格「集體」式湧現。

但到了全球化的今天，後互聯網時代讓每個個體都如此不同，甚至作為策展人，我也無法將本次參展的6位年輕的90後藝術家進行歸類和總結。當然，就算可以，我相信他們勢必會拒絕被貼上統一的標籤。所以，不管出於對58年前那場極具前瞻性的偉大展覽的致敬，還是對於本次6位參展藝術家前途的期許，我斗膽將本次展覽的主題定為《各自結構：年輕藝術家的求索》（Respective Structures: The Quest of Young Artists）。

為何是各自？

1993年出生於廣東省潮州市的藝術家蔡堅以電腦製圖，沒有任何手繪草稿，汽車噴槍代替了畫筆，作品平面乾淨得不像是畫出來的，這種極具工業感的“產品”制式獨樹一幟。遠看像列印，近看也找不到答案，但你的第一眼永遠會被其作品“俘獲”。可以預知，人類追求視覺刺激的腳步將永不停歇，而蔡堅正恣意徜徉。

1995年出生於廣東省廣州市的藝術家丁鴻丹「根正苗紅」，她14年的求學生涯涵蓋了央美附中、央美本科、央美研究生以及央美博士，身為畫家劉小東的關門弟子，丁鴻丹在繼承了學院派紮實技法的基礎上以極具個性化的私人視角描繪身邊的女性形象，對比「私攝影」這一風格，她似乎正在進行一場“私繪畫”的探索。

1994年出生於湖南省湘潭市的藝術家黃冰潔日常除了畫畫，還是一位“網紅”。五六年前，她在社交媒體上成為藝術博主，發佈與繪畫、視覺、藝評等相關的藝術類內容並積累了不少讀者。每天抽出一些時間通過輸出內容來輸入學習，黃冰潔坦承，做博主能學到很多在美院都學不到的知識。而閱盡無數大師後，她也不斷地在自我進化中尋找繪畫的意義。

1993年出生於北京的藝術家經傲，本科和研究生分別畢業於倫敦大學金史密斯學院和英國皇家藝術學院。在其早年創作中，她聚焦行為與身體間的關係。如今，不少觀眾在觀看其雕塑、裝置作品時均表現出一種茫無定見，他們無法第一時間定義其作品。我問經傲，觀眾很想知道你的創作到底在表達什麼。她說：「我只是一直想解決我自己的問題而已。」看得懂？這從來不是她所考慮的。

2001年出生於北京的文爵是本次參展藝術家中年齡最小的，但其人生的層次卻異常豐沛。14歲退學於國際學校，後與父母環遊歐洲並求學於巴黎，其作品內容之豐富、細節之龐雜使其早早跑贏一票同行。當代與古典，二維與三維，現實與幻想，均交織在文爵所構建出的魅影中，令人流連忘返。

1998 年出生於山東省煙台市的徐浩洋最近在繁忙地準備著申請博士入學，央美附中畢業后被保送至央美本科，進而再被保送央美研究生，其學業生涯堪稱順遂。從小熱衷漫畫和電影的他，在上一階段的創作中時常把電影鏡頭納入畫面，情慾、暴力、懸疑等氛圍躍然紙上。而迅速找到自身風格的徐浩洋，正在尋求著風格背後的著力點。

6 位參展藝術家，年齡、出身、愛好、經歷、思想等均大相逕庭，因而他們只能各自代表自我，各自表達自我，各自成爲自我。他們有自成一體的知識結構和生長結構。我和亞紀畫廊均認爲，他們中的每位藝術家都是這個時代的一片樣本，每一片樣本又反映著時代的一個橫切面，各類橫切面進而組成了這個被無法定義的複雜時代。今天，我們把 6 位藝術家的某個橫切面向臺灣的觀衆呈現，我們看到的是他們的時代，而這亦是我們的時代。

策展人 齊超 於 2024 年 3 月 14 日

齊超 簡介

策展者、評論者、藝術文化產業創意者
600 分鐘收藏諮詢事務所創始人

曾供職於全球頂級藝術時尚媒體，任職主編，爲全球 150 余年雜誌發展史上最年輕的重要刊物藝術主編。爲《時尚先生 Esquire》《GQ》《第一財經周刊》《博客天下》《財富生活》等各類文化、藝術、財經媒體撰寫專欄及文章。創立中國第一家創意藝術廠牌“600 分鐘收藏諮詢事務所”，爲文化藝術界持續輸出優質創造力的展覽、項目及諮詢解決方案。此外，作爲藝術市場資深觀察者，爲華人區龐大收藏者提供獨具觀點性與前瞻性的市場評論。

Respective Structures: The Quest of Young Artists

9 May to 7 June 2024

蔡堅 Cai Jian 丁鴻丹 Ding HongDan

黃冰潔 Huang BingJie 經傲 Jing Ao

文爵 Wenjue 徐浩洋 Xu HaoYang

Curated by Qi Chao 齊超

Opening Reception 8 May, 9 - 11 PM

In 1966, New York hosted what is still considered to be the first major exhibition of Western minimalism, Primary Structures: Younger American and British Sculptors, which included the later famous artists Carl Andre, Dan Flavin, and Donald Judd, among others. Minimalism was born in the '60s, a time when artists often emerged as "collectives" of genres and styles.

But in today's globalized world, the post-Internet era differentiates individuals. Even as a curator, I can't classify and summarize the six young post-90s artists in this exhibition. Of course, even if they could, I believe they would refuse to be labeled uniformly. So, whether this exhibition is a tribute to the great and forward-thinking exhibition of 58 years ago or the hope for the future of the six participating artists, I have dared to set the theme of this exhibition as "Respective Structures: The Quest of Young Artists".

Why Respective?

Born in 1993 in Chaozhou, Guangdong Province, artist Cai Jian uses computer drawings without any hand-drawn drafts. To him, car airbrushes replaced paintbrushes. The surface of his works is so clear that they don't look like they were painted. From a distance, they look like prints, but even if you observe closely, you are still unable to find a definite answer.

Regardless, you will always be "captured" by his work at first sight. It is foreseeable that the pace of human pursuit of visual stimulation will never stop, and Cai Jian is wandering freely in it.

Born in 1995 in Guangzhou, Guangdong Province, artist Ding HongDan has a "pure pedigree", her 14-year study career covers the CAFA High School, CAFA undergraduate, CAFA graduate, and CAFA Ph.D., as a close disciple of the painter Liu Xiaodong, Ding Hongdan inherits the solid techniques of the academic school, which are based on a highly personalized private perspective to depict the female images around her, compared with the style of "private photography", she seems to be in an exploration of "private painting".

Born in 1994 in Xiangtan City, Hunan Province, artist Huang Bingjie is not only a painter but also an "Internet celebrity". Five to six years ago, she became an art blogger on social media, posting art content related to paintings, visuals, art criticism, etc., which amassed many readers. Taking some time out every day to input learning through the output content, Huang Bingjie admits that being a blogger provides a lot of knowledge that cannot be learned in the Academy of Fine Arts. After countless studies and learning about predecessors, she continued to find the meaning of painting in her self-evolution.

EACH MODERN

亞紀畫廊

Born in Beijing in 1993, Jing Ao graduated from Goldsmiths, University of London with a bachelor's degree and a master's degree from the Royal College of Art. In her early work, she focused on the relationship between behavior and the body. Nowadays, many viewers are at a loss when viewing her sculptures and installations, and they are unable to define his works in the first place. I asked Jing Ao about her take on what to do if the audience wanted to know what your creation was expressing. "I just kept trying to solve my own problems," she said. If the works are understandable was never in her consideration.

Born in Beijing in 2001, Wenjue is the youngest artist in this exhibition, but his life experience is extraordinarily rich. After dropping out of an international school at the age of 14, he and his parents traveled around Europe and studied in Paris. His work also wanders through contemporary and classical, two-dimensional and three-dimensional, realistic and fantasy. These elements are all intertwined in the phantom constructed by Wenjue, making the audience linger.

Born in Yantai City, Shandong Province in 1998, Xu Haoyang has been busy preparing for a Ph.D. admission. He has been passionate about comics and movies since he was a child, and in the previous stage of creation, he often incorporated film shots into the picture, and the atmosphere of lust, violence, and suspense jumped on the page. And Xu Haoyang, who quickly found his style, is looking for the focus behind the style.

The six participating artists are very different in age, origin, hobbies, experiences, thoughts, etc., so they can only represent themselves, express themselves, and become themselves. They have their own knowledge structure and growth structure. EACH MODERN and I both believe that each artist is a sample of this era, and each sample reflects a cross-section of the era. And the various cross-sections make up this complex era that cannot be defined. Today, we present a cross-section of 6 artists to a Taiwanese audience. This is their time we are witnessing, which is also our own.

Curator: Qi Chao on March 14, 2024

Qi Chao

Curator, Critic, Creative Innovator of Industry
Founder of 600 Minutes

Qi Chao has been involved in leading art and fashion publications globally as the chief editor, and holds the distinction of being the youngest chief editor of a major publication in the 150-year history of magazine evolution. Authored columns such as "Esquire", "GQ", "China Business Network", "BOYA Magazine", "Future Life", among others. Qi established China's premier creative art advisory firm, 600 Minutes, which continues to deliver high-quality and innovative exhibitions, programs, and consulting services to the art industry. Furthermore, as an experienced observer of the art market, he offers insightful and forward-thinking market analysis to numerous art collectors in Chinese region.

蔡堅 Cai Jian

蔡堅，1993 年出生於廣東潮州，碩士畢業於廣州美術學院油畫系，現生活工作於廣州和上海。蔡堅的藝術實踐涉及繪畫、雕塑和裝置，從對材料、物件以及對繪畫過程中重複行為的關注出發，拓展到對波普藝術和流行文化的研究，通過對日常物件和文化符號的反覆描繪，展開對材料、圖像和當代視覺的探索。

蔡堅於 2019 年入圍 ARTCLOUD 中國 SAP 藝術大獎，2020 年獲廣東當代油畫藝術展李鐵夫藝術獎，2023 年獲首屆繪畫藝術學院年展銀獎藝術家。近期展覽包括，個展：“Holdhold&Holdholdhold”，沒頂畫廊，上海，2022；“水準”，MINE PROJECT，香港，2021；群展：“南方故事”，和美術館，順德，2023；“遊牧在南方：河流、隧道、濕熱、星群”，坪山美術館，深圳，2023；“短篇小說”，重美術館，北京，2023；“我們這一代——90 後的藝術”，山西省當代美術館，太原，2023；“流光”，四方當代美術館，南京，2023；“空間進化”靜安國際雕塑展，靜安雕塑公園，上海，2023 等。

蔡堅 Cai Jian

Hyperfocus-1800401

2023

畫布壓克力 acrylic on canvas

D. 180cm

EACH MODERN
亞紀畫廊

蔡堅 Cai Jian

水平 - FG20230835007 Horizon - FG20230835007

2023

畫布壓克力 acrylic on canvas

89 x 350 cm

蔡堅 Cai Jian, *HoldHoldHold-X20100708*, 2022, 玻璃鋼、鋁、漆, 211 x 223 x 230 cm

黃冰潔
Huang BingJie

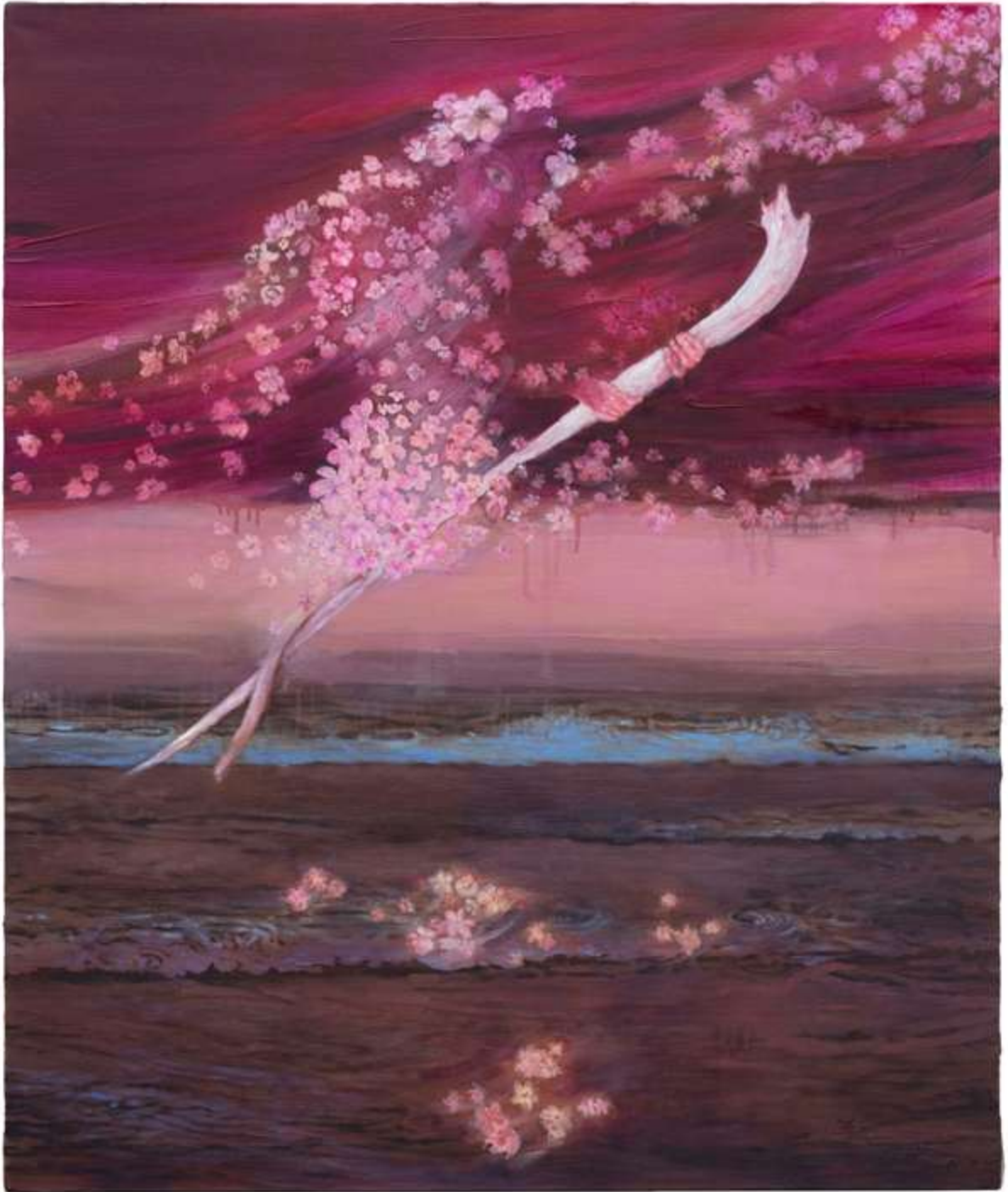
黃冰潔，1994 年出生於湖南湘潭，2016 年畢業於湖北美術學院油畫系，現生活工作於北京。她同時為人文藝術博客 RED·MOON 的創辦人，以分享藝術內容與經營藝術社群受到廣泛關注，活躍在策劃新生代展覽等藝術人文活動的不同領域。黃冰潔的創作似最美麗綻放時刻悄然而至一股憂傷，”我的創作就是想去感受一種失落的美，猶如成長伴隨著妥協和包容，眼睛裡面能融進沙子，能看到殘破，能直面曾經恐懼的事與物，最後仍能選擇微笑著擁抱，納入生命的記憶裡。“

近期重要展覽有：個展“不要叫醒我“，新氧藝 O2art，北京，2023; 群展，”層疊之膚“，當代唐人藝術中心黃竹坑空間，香港，2023; 群展，“魔登天使”，SGA 滬申畫廊，上海，2022; 群展，“青年繪畫”，OCAT 盒子空間，深圳，2022 等。

黃冰潔 Huang BingJie
十八英尺的喜悅 *Eighteen Feet of Joy*
2024
畫布油彩 oil on canvas
120 x 150 cm

EACH MODERN
亞紀畫廊

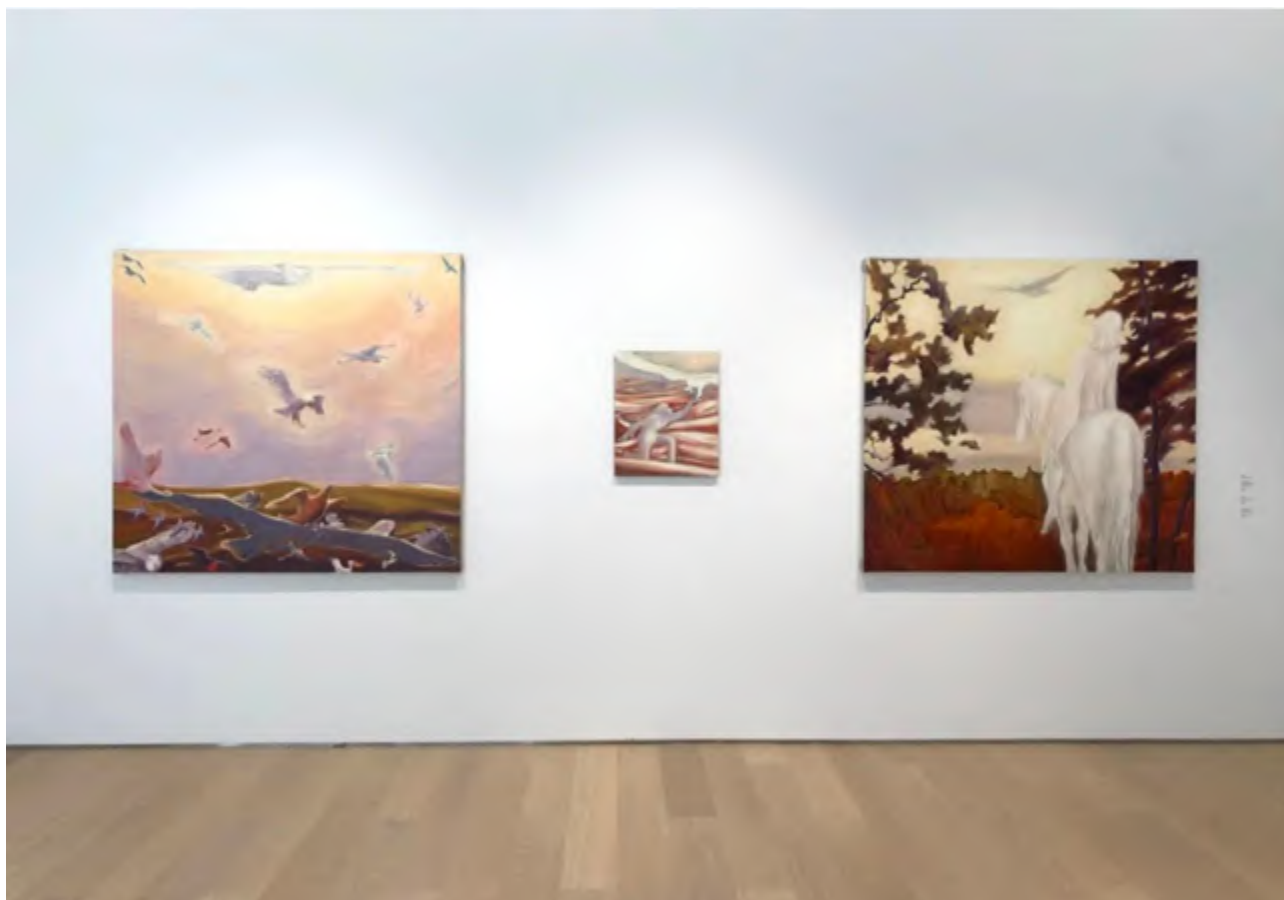
黃冰潔 Huang BingJie
與花同在 *Being with Flowers*
2024
畫布油彩 oil on canvas
120 x 100 cm

EACH MODERN
亞紀畫廊

黃冰潔 Huang BingJie
第八十四天 *Day 84*
2023
木板壓克力 acrylic on wood
25 x 30 cm

徐浩洋 Xu HaoYang

徐浩洋，1998年出生於山東煙台，2020年畢業於中央美術學院，同年保送油畫系研究生。2023年碩士研究生畢業於中央美術學院。徐浩洋的創作素材通常來源於電影靜幀、搖滾樂和卡通漫畫，他著迷於各類流行文化意像的解構重塑，並注入對人、事、物間游離關係的默想，呈現一幅基於現實而抽離現實的光怪景像。這種靜態的凝練隨著作品被觀看的過程逐漸流動顯現，畫面中亦真亦幻的元素衍生出一種隱忍的張力；所觸及的，總是人意識中那幽暗卻柔軟的內裡。

近期重要展覽有：群展，“燃燒的前路”，inner flow Gallery，北京，2023；群展，“塵埃之盡”，宇宙畫廊，倫敦，2023；群展，“陌生的名單”，山上藝術空間，廈門，2023；群展，“自由的陷阱”，叁拾空間，北京，2023等。

徐浩洋 Xu Haoyang

邁克爾的白癜風

2023

畫布壓克力 acrylic on canvas

130 x 120 cm

EACH MODERN
亞紀畫廊

EACH MODERN
亞紀畫廊

徐浩洋 Xu Haoyang

LSD —— 春夢

2023

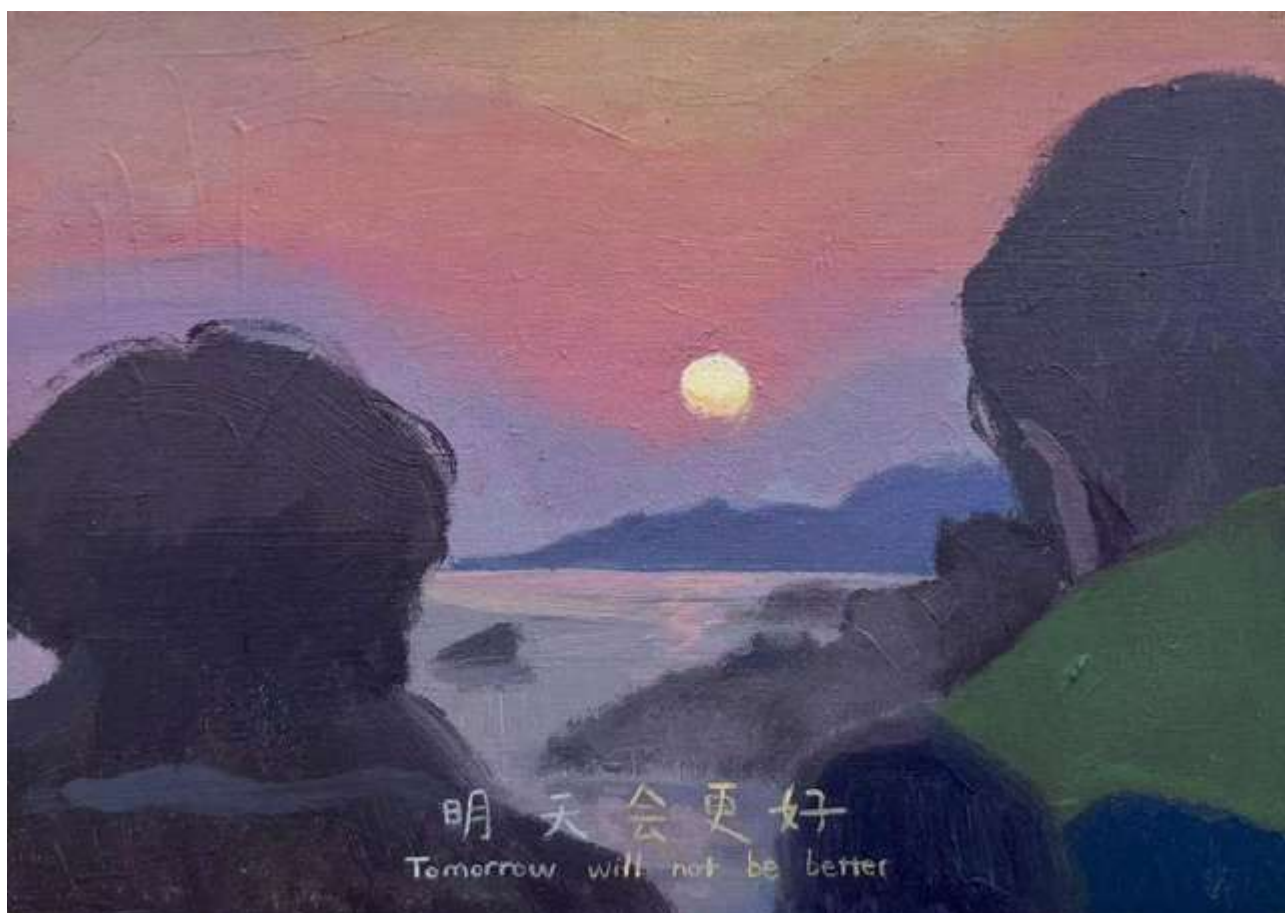
畫布壓克力 acrylic on canvas

120 x 100 cm 20 x 30 cm

EACH MODERN
亞紀畫廊

徐浩洋 Xu Haoyang
瑪莉安·克萊恩 *Marion Crane*
2019
珍珠棉油彩 oil on pearl cotton
30 x 40 cm

徐浩洋 Xu Haoyang

明天會好嗎？ *Tomorrow will Not Be Better*

2020

木板壓克力 acrylic on wood

21 x 30 cm

文 爵 Wenjue

文爵，2001年生於北京。2015年就讀於巴黎大茅舍藝術學院，2016年進修於弗朗索瓦·勒朗德工作室，2019年成為法國泰勒藝術基金會終身會員，現居上海。他的創作圍繞著對“油畫”這種媒介的實驗，通過顏料的物理質感堆積，令三維的類岩石和淺浮雕與二維繪畫相互碰撞，產生出新的對話關係，賦予結構與圖像以全新的定義。

近期個展包括“超體：豐饒角”（BANK，上海，2023）；“夏日弗拉明戈”（hiart space，深圳，2021），“我和我的…”（程昕東國際當代藝術空間，北京，2020），也參與群展“BANK十周年展覽《生日派對！》”（BANK，上海，2023），2023 嶼廬青年藝術節（山中天藝術中心，北京，2023），“夢之飛鳥”（當代唐人藝術中心香港黃竹坑空間，香港，2023），“青春樂園——中國新繪畫案例研究展（一）”（又生空間，北京，2023），“I Waited For You”（無事發生畫廊，上海，2023），“春潮”（BLANKgallery，上海，2022），“術士與獵犬”（HALF IMAGE，上海，2022），“人間”（BLANKgallery，上海，2022），“經編機”（大氣層空間，南京，2022）。

文爵 Wenjue

宇宙百科全書習作：唐·侯賽因 凡 諾埃爾肖像

Studies for S.E.A(Supercalifragilisticencyclopedia) : Portrait of Don·Hussein Von Knole

2024

布面木板油畫 oil painting on canvas

149 x 114 cm

文爵 Wenjue

宇宙百科全書習作：蠟燭製造商關於禁止太陽光線的情書

Studies for S.E.A(Supercalifragilisticencyclopedia) Candle maker's love letter on the matter of banning the sun's rays

2024

面木板油畫 oil painting on canvas

149 x 114 cm

經傲 Jing Ao

經傲，1993年生，2017年獲倫敦大學金史密斯學院學士學位，2019年獲英國皇家藝術學院當代藝術實踐公共研究方向碩士學位，現工作生活於北京。經傲的藝術作品主要圍繞著氛圍音樂、行為藝術，以及連接不同空間的聲音裝置展開，借此試圖探討在不同的空間中聲音可帶動的融合關係。以“純然物”為主材料，經傲的作品進一步探索“物質”與“非物質”間的關係。觀眾的參與也是作品的必要組成部分，在種種基礎上聲音、人物的並存創造出一個“絕對精神的領域”。2023年，經傲獲UCCA Young Associates 年度藝術家獎項。

近期展覽包括，個展，“一個蒜一個坑”，魔金石空間，北京，2023；群展，“消失的展覽 | 第四幕：自然之默”，知美術館，成都，2023；群展，“環形容器”，元美術館，北京，2023；群展，“超媒體藝術節 MMAF”，上海，2023；群展，“遇見·預見，中國當代藝術藏家推薦展”，博樂德藝術中心博物館展廳，北京，2022；群展，“世襲領地”，寶龍美術館，上海，2022等。

經傲 Jing Ao

臉紅 *Flush*

2023

銅、陶瓷、馬毛、鐵 copper, ceramic, horsehair, iron

28 x 60 x 17 cm

經傲 Jing Ao

自由的監房 *Prison of Liberty*

2022

木板，陶泥，羊皮，不鏽鋼，鐵，蠟線 Wood, clay, sheepskin, stainless steel, iron, string

26 x 43 x 14 cm

EACH MODERN
亞紀畫廊

個展「一個蒜一個坑」魔金石空間

丁鴻丹 Ding HongDan

丁鴻丹，1995 年生於廣東廣州，2018、2021 年先後畢業於中央美術學院油畫系第三工作室，獲得學士、碩士學位。而後在中央美術學院攻讀博士學位。丁鴻丹作品以現實主義的手法，呈現當代女性對日常生活及社會關係的多重思考，她的畫面敘事混雜跳躍、具有數位時代的流動感，卻又直接且毫不回避，體現出的鮮明視角和立場令人想起胡斯（Ursula Huws）在《真實世界里的虛擬工作》一書中提及：如果「女性研究」真的存在的話，那它最爲本質的特徵似乎並不是一種或者多種具體的方法論，而是一種態度。

近期重要美術館個展爲「不懼 Afraid」，星美術館，上海，並獲得第二屆「TAG·新當代」藝術項目「擊浪獎」，2025 年將於青島西海美術館舉辦大型個展。其他近期群展包括：第二屆「TAG·新當代 - 離岸」，西海美術館，青島，2024 年；「層疊之膚」，當代唐人藝術中心，香港，2023 年；「2022 武漢雙年展」，合美術館，武漢，2022 年等。

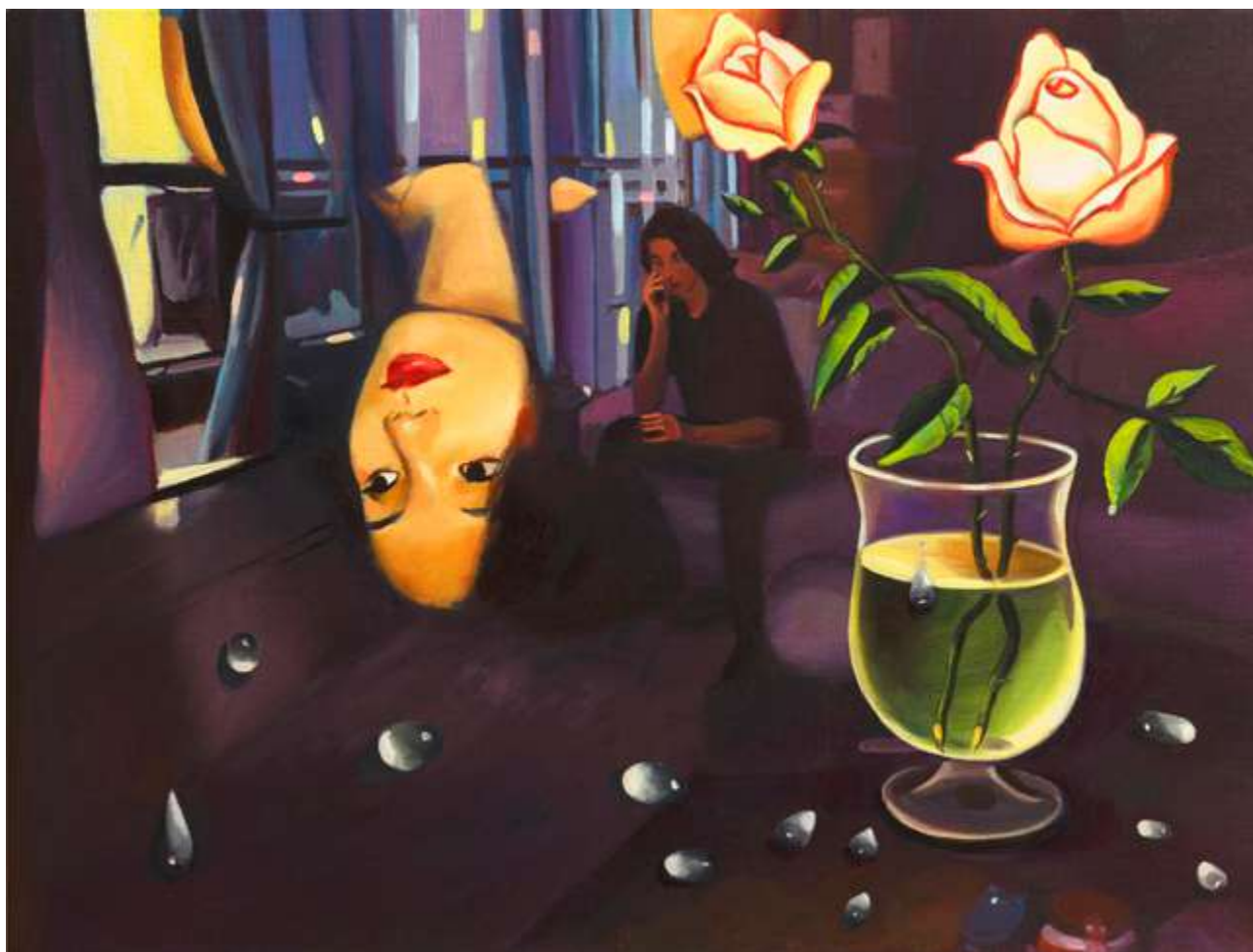
丁鴻丹 Ding HongDan

00050

2024

畫布油彩 oil on canvas

120 x 160 cm

丁鴻丹 Ding HongDan

00049

2024

畫布油彩 oil on canvas

60 x 80 cm

丁鴻丹 Ding HongDan
00048
2024
畫布油彩 oil on canvas
60 x 80 cm

蔡堅

蔡堅，1993年出生於廣東潮州，碩士畢業於廣州美術學院油畫系，現生活工作於廣州和上海。蔡堅的藝術實踐涉及繪畫、雕塑和裝置，從對材料、物件以及對繪畫過程中重複行為的關注出發，拓展到對波普藝術和流行文化的研究，通過對日常物件和文化符號的反覆描繪，展開對材料、圖像和當代視覺的探索。

近期展覽包括，個展：“Holdhold&Holdholdhold”，沒頂畫廊，上海，2022；“水準”，MINE PROJECT，香港，2021；“轉序與重構”，廣州美術學院油畫系第二工作室展廳，廣州，2017；群展：“南方故事”，和美術館，順德，2023；“遊牧在南方：河流、隧道、濕熱、星群”，坪山美術館，深圳，2023；“短篇小說”，重美術館，北京，2023；“我們這一代——90後的藝術”，山西省當代美術館，太原，2023；“流光”，四方當代美術館，南京，2023；“空間進化”靜安國際雕塑展，靜安雕塑公園，上海，2023；“多元生长的譜系廣東當代油畫藝術專題展（2000-2023）”，廣州美術學院美術館，廣州，2023；“幻覺亂碼”，頌藝術中心，北京，2022；“貯藏”，麥樂畫廊，北京，2022；“白馬非馬：材料社會學轉換”，宋莊當代藝術文獻館，北京，2021；“USB多埠連結展”，沒頂畫廊、Gallery Func、喬空間，上海，2021；“世襲領地”，寶龍美術館，上海，2021；“廣東當代油畫藝術展”，江門美術館，江門；廣州美術學院大學城美術館，廣州，2020；“寓言魔方”，至美術館，深圳，2020；“幻象顆粒”，沒頂畫廊，上海，2020；“潛行者計劃”，宋庄當代文獻館，北京，2019；“共通分母——交感”2018韓中交流展，駐華韓國文化院，北京，2018；“畢業之星的選擇”，盒子空間，深圳，2018；“廣州美術學院本科畢業展”，廣東美術館，廣州，2018；“整體·無限”，廣州美術學院大學城美術館，廣州，2017等。蔡堅於2019年入圍ARTCLOUD中國SAP藝術大獎，並於2020年獲得廣東當代油畫藝術展李鐵夫藝術獎。

獎項

2020 獲得廣東當代油畫藝術展李鐵夫藝術獎
2019 入圍ARTCLOUD中國SAP藝術大獎

個展

2022 Holdhold& Holdholdhold，沒頂畫廊，上海，中國
2021 水準，MINE PROJECT，香港，中國
2017 轉序與重構，廣州美術學院油畫系第二工作室展廳，廣州，中國

群展

2023 南方故事，和美術館，順德，中國
遊牧在南方的河流、隧道、濕熱、星群，坪山美術館，深圳，中國
短篇小說，重美術館，北京，中國
我們這一代——90後的藝術，山西省當代美術館，太原，中國
流光，四方當代美術館，南京，中國
“空間進化”靜安國際雕塑展，靜安雕塑公園，上海，中國
多元生长的譜系——廣東當代油畫藝術專題展（2000-2023），廣州美術學院美術館，廣州，中國

2022 貯藏，麥樂畫廊，北京，中國
幻覺亂碼，頌藝術中心，北京，中國

2021 白馬非馬：材料社會學轉換，宋庄當代藝術文獻館，北京，中國
USB多埠連結展，沒頂畫廊、Gallery Func、喬空間，上海，中國
世襲領地，寶龍美術館，上海，中國

2020 廣東當代油畫藝術展，廣州美術學院大學城美術館，廣州，廣東，中國
廣東當代油畫藝術展，江門美術館，江門
寓言魔方，至美術館，深圳，廣東，中國
幻象顆粒，沒頂畫廊，上海，中國

EACH MODERN
亞紀畫廊

- 2019 潛行者計劃 No. 14，宋莊當代文獻館，北京，中國
- 2018 “共通分母——交感” 2018 韓中交流展，駐華韓國文化院，北京，中國
畢業之星的選擇，盒子空間，深圳，廣東，中國
廣州美術學院本科畢業展，廣東美術館，廣州，廣東，中國
- 2017 整體·無限，廣州美術學院大學城美術館，廣州，廣東，中國
覺後知 覺後覺，廣州美術學院大學城美術館，廣州，廣東，中國

CAI JIAN

Cai Jian (b.1993, Chaozhou, Guangdong) graduated from the Oil Painting Department of Guangzhou Academy of Fine Arts in 2018, and currently lives and works between Guangzhou and Shanghai. Spanning painting, sculpture, and installation, Cai Jian's practice is rooted in an interest in materials, objects, and the repetitive action in the process of painting, and expands to the research of Pop art and culture. Through repeated depiction of daily objects and cultural symbols, Cai unfolds his exploration of materials, images, and the contemporary visual culture.

Cai's recent solo exhibitions include: "Holdhold&Holdholdhold", MadeIn Gallery, Shanghai, 2022; "Horizon", Mine Project, Hong Kong, 2021; "Sequenced and Reconstruction", Guangzhou Academy of Fine Arts second studio showing room, Guangzhou, 2017. He also participated in various group exhibitions, including: "Tales of the South", He Art Museum, Shunde, 2023; "Nomads in the South: Rivers, Tunnels, Dampness and Constellations", Pingshan Art Museum, Shenzhen, 2023; "INK ASIA 2023", Hong Kong Convention and Exhibition Center, Hong Kong, 2023; "Space Evolution", Jing'an International Sculpture Project, Jing'an Sculpture Park, Shanghai, 2023; "Sculptural Vibes Cutting through (In) Accessible Sites", Gravity Art Museum, Beijing, 2023; "My Generation, The Art of Post-90s", Shanxi Contemporary Art Museum, Taiyuan, 2023; "Projection", Sifang Art Museum, Nanjing, China, 2023; "Unknown Pleasures", Soul Art, Beijing, 2022; "A Place for Concealment", Galerie Urs Meile, Beijing, 2022; "USB Multi-Port Linking Exhibition", MadeIn Gallery, Gallery Func, QIAO SPACE, Shanghai, 2021; "Hereditary Territory", Powerlong Museum, Shanghai, 2021; Guangdong Contemporary Oil Painting Art Exhibition, Ucity Art Museum of GAFA, Guangzhou, 2020; "Guangdong Contemporary Oil Painting", Jiangmen Art Gallery, Jiangmen, 2020; "Cube", Zhi Art Museum, Shenzhen, 2020; "Illusive Particles", MadeIn Gallery, Shanghai, 2020; "Potential Actor Project No.14", Songzhuang Contemporary Art Archive, Beijing, 2019; "2018 China-Korean Exchange Exhibition", Korean Cultural Center, Beijing, 2018; "Eternity Infinity", University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, 2017; "Inform Those Who Were Not, Instruct Those Who Were Not", University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, 2017. Cai was nominated for the "Signature Art Prize" of ARTCLOUD China in 2019 and won the Guangdong Contemporary Oil Painting Exhibition Li Tiefu Art Award in 2020.

Award

2020	Guangdong Contemporary Oil Painting Exhibition Li Tiefu Art Award, China
2019	Nominated for ARTCLOUD China "THE SIGNATURE ART PRIZE", China

Solo Exhibitions

2022	Holdhold&Holdholdhold, MadeIn Gallery, Shanghai, China
2021	HORIZON, MINE PROJECT, Hongkong, China
2017	Sequenced and Reconstruction, second studio showing room of oil painting department at Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, Guangdong, China

Group Exhibitions

2023	Tales of the South, He Art Museum, Shunde, China
	Nomads in the South: Rivers, Tunnels, Dampness and Constellations, Pingshan Art Museum, Shenzhen, China
	INK ASIA 2023, Hong Kong Convention and Exhibition Center, Hong Kong, China
	Sculptural Vibes Cutting through (In) Accessible Sites, Gravity Art Museum, Beijing, China
	My Generation, The Art of Post-90s, Shanxi Contemporary Art Museum, Taiyuan, China

EACH MODERN
亞紀畫廊

- Projection, Sifang Art Museum, Nanjing, China
“Space Evolution”, Jing’an International Sculpture Project, Jing’an Sculpture Park, Shanghai, China
- 2022 A Place for Concealment, Galerie Urs Meile, Beijing, China
“Unknown Pleasures”, Soul Art, Beijing, China
- 2021 USB Multi-Port Linking Exhibition, MadeIn Gallery, Gallery Func, QIAO SPACE, Shanghai, China
Hereditary Territory, Powerlong Museum, Shanghai, China
- 2020 Guangdong Contemporary Oil Painting Art Exhibition, Ucity Art Museum of GAFA, Guangzhou, Guangdong, China
Guangdong Contemporary Oil Painting Art Exhibition, Jiangmen Art Gallery, Jiangmen, Guangdong, China
Cube, Zhi Art Museum, Shenzhen, Guangdong, China
Illusive Particles, MadeIn Gallery, Shanghai, China
- 2019 Potential Actor Project No.14, Songzhuang Contemporary Art Archive, Beijing, China
- 2018 GAFA B.A. Degree show, Guangdong Museum of Art, Guangzhou, Guangdong, China
The Choice of the Graduate Star, Boxes Art Space, Shenzhen, Guangdong, China
- 2018 China-Korea Exchange Exhibition, Korean Cultural Center, Beijing, China
- 2017 Inform Those Who Were Not, Instruct Those Who Were Not, University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, Guangdong, China
Eternity Infinity, University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou, Guangdong, China

黃冰潔

1994 出生於湖南
2016 畢業於湖北美術學院油畫系
現生活工作於北京

個展

2021 “夢與野獸”，新氧藝 O2art，北京
2023 “不要叫醒我”，新氧藝 O2art，北京

個人項目

2021 “瓦爾登湖 WALDEN“，2021 廣州當代藝博會，新氧藝 O2art，廣州

群展

2023 “層疊之膚”，當代唐人藝術中心黃竹坑空間，香港
“捕捉”，月臺中國當代藝術機構，北京
“魔登天使”，SGA 滬申畫廊，上海
2022 “後我世代：如何書寫年輕藝術家”，當代唐人藝術中心，北京
“青年繪畫”，深圳 OCAT 盒子空間，深圳
“奇想之春”，拾萬空間，北京
“最佳距離”，剩餘空間，武漢
“曠野之途 2022”，新氧藝 O2art，北京
2021 “迎春畫展 2021“ 群展，月臺中國當代藝術機構，北京
“視域劇場” 群展，林大藝術中心，北京
“PDF-2021”，藝·凱旋畫廊，北京
2020 “2020” 冬季群展，新氧藝 O2art 藝術空間，北京
2019 “歡騰、嘶叫、哺育後休憩”，秒有藝術，北京
2018 “曠野之途”，新氧藝 O2art 藝術空間，北京

藝術家自述

我有用文字記錄生活和夢境的習慣，有時候會翻看我的記錄，覺得不錯的就會畫下來。有時候忽然有一個靈感，也會立即用草稿本記下來，有的在之後的創作中會用進去。創作方面，我更偏向於繪畫，比較喜歡嘗試用不同的材料進行繪畫。色彩的關係、層次，畫面構圖等，這些都是我在繪畫過程中不斷尋找和平衡的。我享受這個過程帶來的快樂。

Huang Bingjie

- 1994 Born in XiangTan, HuNan Province
2016 Graduate from Department of oil painting, HuBei Academy of Fine Arts. Currently living and working in Beijing
Founder of art blog and WeChat Subscription official account "RED·MOON"

Solo Exhibitions

- 2023 Don't Wake Me"—— Huang Bingjie's solo exhibition O2art Space, Beijing, China
2021 "Dreams and Beasts"—— Huang Bingjie's solo exhibition O2art Space, Beijing, China

Solo Projects

- 2021 WALDEN 2021 Guangzhou Contemporary Art Fair, Guangzhou, China

Group Exhibitions

- 2023 "Magical Modern", Space & Gallery Association, Shanghai, China
2023 "CAPTURE", Platform China Contemporary Art Institute, Beijing, China
2023 "Mille Cortex", Tang Contemporary Art, Hong Kong, China
2022 "Post-me Generation: How to write about young artists", Tang Contemporary Art, Beijing, China
2022 "A Spring of Magical Thinking", Hunsand Space, Beijing, China
2022 "YOUTH PAINTING", OCAT Boxes Art Museum, Shenzhen, China
2022 "Critical Distance", Surplus Space, Wuhan, China
2022 "Into to the wilderness 2022", O2art Space, Beijing, China
2021 "Spring Festival exhibition", Platform China Contemporary Art Institute, Beijing, China
2021 "PDF 2021", Triumph Gallery, Beijing, China
2021 "Contemplate Horizon", Linda Gallery, Beijing, China
2020 "2020" winter group exhibition O2art Space, Beijing, China
2019 "Jubilation, scream, rest after feed" group exhibition, MOUart, Beijing, China
2018 "Into to the wilderness" group exhibition, O2art space, Beijing, China

Personal Statement

I have a habit of recording my life and dreams with words. Sometimes I would look through my records and paint those scenes that I thought were interesting. I would also note things down in a sketchbook when I have a sudden inspiration, some of which can be used in later creation. In terms of creation, I prefer painting, by trying different materials. In the process of painting, I kept finding and balancing the color relations, gradation and composition.

徐浩洋

1998 出生於山東煙台
2020 畢業於中央美術學院，同年保送油畫系研究生
2023 碩士研究生畢業於中央美術學院

近期展覽

2023 魔燈當代藝博會，南豐國際會館中心，廣州，中國
熾熱的前路，inner flow Gallery，北京，中國
塵埃之盡，宇宙畫廊，倫敦，英國
陌生的名單，山上藝術空間，廈門，中國
藝術深圳博覽會，深圳會展中心，深圳，中國
太平廣記，魔燈院藝術客廳，佛山，中國
中央美術學院研究生畢業展，中央美院美術館，北京，中國
北京當代·藝術博覽會，全國農業展覽館，北京，中國
自由的陷阱，叁拾空間，北京，中國

Xu Haoyang

- 1998 Born in Yantai
2020 Graduated from the Oil Painting Department of the Central Academy of Fine Arts with a bachelor's degree.
2023 Graduated from the Oil Painting Department of the Central Academy of Fine Arts with a master's degree.

Recent Exhibitions

- 2023 Moordn Art Fair 2023, Nan Fung International Convention & Exhibition Center, Guangzhou, China
The Brink, Universe Gallery, London, UK
Unfamiliar List, SHaN SHaNG Art Space, Hangzhou, China
ART Shenzhen 2023, Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen, China
Extensive Records of the Taiping Era, Moordn Art, Foshan, China
Graduate Students Exhibition, CAFA Art Museum, Beijing, China
Beijing Contemporary Art Expo, National Agricultural Exhibition Center, Beijing, China
Trap of Being, SENSE GALLERY, Beijing, China

文爵

- 2001 出生於北京
2015 就讀於巴黎大茅舍藝術學院
2019 成爲法國泰勒藝術基金會終身會員

個展

- 2023 超體：豐饒角，BANK，上海
2021 夏日弗拉明戈，hiart space，深圳
2020 我和我的…，程昕東國際當代藝術空間，北京
2018 紀念一戰百年中法和平論壇，聯合國教科文組織，巴黎
2015 荷風 竹語 向陽花彩墨展，上海多倫現代美術館，上海

群展

- 2023 BANK 十周年展覽《生日派對！》，BANK，上海
2023 嶼廬青年藝術節，山中天藝術中心，北京
夢之飛鳥，當代唐人藝術中心·香港黃竹坑空間，香港
青春樂園 —— 中國新繪畫案例研究展（一），又生空間，北京
I Waited For You，無事發生畫廊，上海
2022 春潮，BLANKgallery，上海
術士與獵犬，HALF IMAGE，上海
人間，BLANKgallery，上海
經編機，大氣層空間，南京
2021 約翰·莫爾繪畫獎（中國）10 周年巡展，四川美術學院美術館，重慶；美術文獻中心，武漢；南京藝術學院美術館，南京；煙台美術博物館，煙台
2020 東張西望三十年：程昕東當代藝術收藏，清華大學藝術博物館，北京
2020 約翰·莫爾繪畫獎（中國）作品展，上海民生現代美術館，上海
2014 多彩亞洲·文化中國，北京時代美術館，北京

Wenjue

- 1998 Born in Beijing
2015 Studied at the Académie de la Grande Chaumière in Paris
2019 Became a lifelong member of the Fondation Taylor in France

Solo Exhibitions

- 2023 Supercalifragilisticexpialidociousism and The Horn of Plenty, BANK, Shanghai
2021 Flamenco Summer, hiart space, Shenzhen
2020 Me and My..., Xin Dong Cheng Space for Contemporary Art, Beijing
2018 Centenary Commemoration of World War I, Sino-French Peace Forum, UNESCO, Paris
2015 Lotus Breeze, Bamboo Words, and Sunny Flower Color Ink Exhibition, Shanghai
Duolun Museum of
Modern Art, Shanghai

Group Exhibitions

- 2023 BANK 10th Anniversary Show "Birthday Party!", BANK, Shanghai
Untitled Source Youth Art Festival, Wind H Art Center, Beijing
Dream Bird, Tang Contemporary Art, Hong Kong Wong Chuk Hang Space, Hong Kong
Youth Paradise: A Case Study of Chinese New Painting I, CYCLE SPACE, Beijing
I Waited For You, Nothing Happened Gallery, Shanghai
2022 Spring Blooming, BLANKgallery, Shanghai
Magician and Hound, HALF IMAGE, Shanghai
The Human World, BLANKgallery, Shanghai
TEXTRONIC, Atmosphere Space, Nanjing
2021 10th Anniversary Tour Exhibition of John Moores Painting Prize (China), Sichuan Fine Arts Institute
Museum, Chongqing; Fine Arts Literature Art Center, Wuhan; Art Museum of Nanjing University of Fine Art, Nanjing; Yantai Art Museum, Yantai
2020 A Snapshot of Globalization: Xin Dong Cheng and His Contemporary Art Collection, Tsinghua University Art Museum, Beijing
John Moores Painting Prize Exhibition (China), Shanghai Minsheng Art Museum, Shanghai
2014 Colorful Asia, Cultural China, Times Art Museum, Beijing

經傲

- 1993 現工作生活於北京
2017 倫敦大學金史密斯學院，學士學位
2019 英國皇家藝術學院，當代藝術實踐公共研究方向，碩士學位

個展

- 2022 一個蒜一個坑，魔金石空間，北京，中國

群展

- 2023 超媒體藝術節 MMAF，上海，中國
木之所及，P.art Group，上海，中國
消失的展覽 I 第四幕：自然之默，知美術館，成都，中國
環形容器，元美術館，北京，中國
建議以看待樹林的方式閱讀展覽，魔金石空間，北京，中國
2022 遇見·預見，中國當代藝術藏家推薦展“，博樂德藝術中心博物館展廳，北京，中國
2021 一雙，蜂巢藝術中心，北京，中國
當且僅當，狂風捲起巨浪，阿那亞藝術中心，阿那亞，中國
世襲領地，寶龍美術館，上海，中國
共代謝，Mao Space，上海，中國

群展

- 2023 UCCA Young Associates 年度藝術家獎項，中國

Ao Jing

- 1993 Born in Beijing, currently lives and works in Beijing
2017 Goldsmiths College, University of London
2019 Royal College of Art's Contemporary Art Practice (Pathway: Public Sphere)

Solo Exhibitions

- 2023 In the Pit, Magician Space, Beijing, CN

Group Exhibitions

- 2023 META MEDIA ART FESTIVAL", Shanghai, CN
Where Wood Stands", P.art Group, Shanghai, CN
Invisible V.4: The Silence of Nature", Zhi Art Museum, Chengdu, CN
Vacuum", Yuan Art Museum, Beijing, CN
To the Public: Please Read the Exhibition the Way One Perceive the Woods",
Magician Space, Beijing, CN
2022 Encounter & Foresight: A Contemporary Art Exhibition Recommended by Collectors",
Blanc Art Group, Beijing
2021 A Couple of", Hive Center for Contemporary Art, Beijing, CN
When and Only When, the Strong Wind Rolled up the Surge", Aranya Art Center,
Aranya, CN
Hereditary Territory", Powerlong Museum, Shanghai, CN

Prize

- 2023 UCCA Young Associates' Choice Awards, CN

丁鴻丹

- 1995 生於廣東廣州
2014 畢業於中央美術學院附屬中學
2018、2021 先後畢業於中央美術學院油畫系第三工作室，獲得學士、碩士學位
2021 在中央美術學院攻讀博士學位，師從劉小東教授

個展

- 2023 不懼 Afraid，星美術館，上海，中國
2021 A Fund of Gifts，Gallery Func，上海，中國

群展

- 2023 TAG·新當代 - 離岸，西海美術館，山東青島，中國 TAG·新當代 - 離岸，西海美術館，山東青島，中國，丁鴻丹於 2024 年獲得西海美術館第二屆 TAG 新當代擊浪獎，將於 2025 年在西海美術館舉辦個人展覽
層疊之膚，當代唐人藝術中心，中國香港
2022 2022 武漢雙年展，合美術館，武漢，中國
一間自己的房間，唐人當代藝術中心，中國香港
2021 當代肖像群展，紅門畫廊，北京，中國
初次見面，後會有期，悅·美術館，北京，中國
2020 iArt 青年藝術計劃「時間節：重思存在主義」，重慶原美術館，重慶，中國
2019 The 4th Wallpost Artist Exhibition，北京時代美術館，北京，中國

關於藝術家

丁鴻丹的繪畫關注新的現實下同輩人的真實生活與精神狀態。她以現實主義的手法，呈現當代女性對生活日常及社會關係的多重思考。

Ding Hongdan

- 1995 Born in Guangzhou, Guangdong
2014 Graduated from the Affiliated High School of the Central Academy of Fine Arts
2018 - 2021 Graduated from the third studio of the Oil Painting Department of the Central Academy of Fine Arts with a bachelor's degree and a master's degree
2021 Currently studying for a doctorate at the Central Academy of Fine Arts, under the tutelage of Professor Liu Xiaodong

Solo Exhibitions

- 2023 Afraid, Start Museum, Shanghai, China
2021 A Fund of Gifts, Gallery Func, Shanghai, China

Group Exhibitions

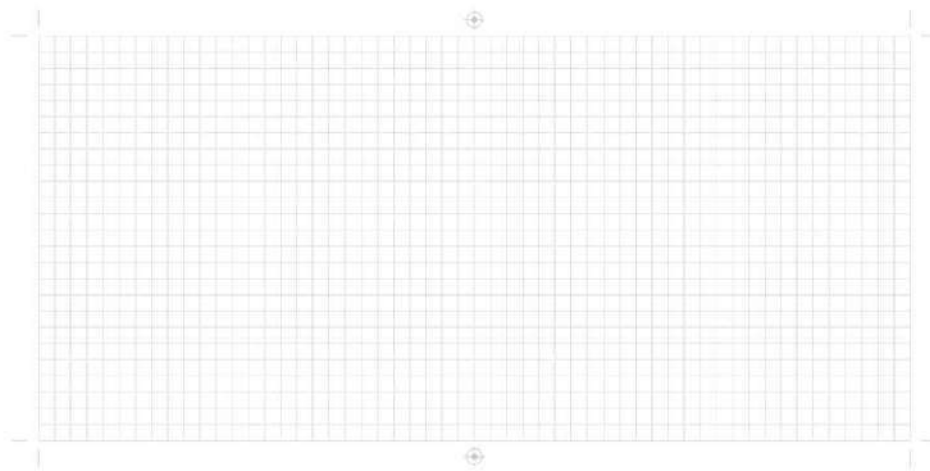
- 2023 TAG-New Contemporary, Seaward, Tag Art Museum, Qingdao, China, Ding Hongdan won the second "TAG · New Contemporary" Tidal Wave Awards at the TAG Art Museum in 2024, She will have a personal exhibition at the TAG Art Museum in 2025
Mille Cortex, Tang Contemporary Art Center, Hong Kong, China
2022 2022 Wuhan Biennale, United Art Museum, Wuhan, China
A Room of Its Own, Tang Contemporary Art Center, Hong Kong, China
2021 37 x 33 cm Exhibition of Contemporary Portraiture, Red Gate Gallery, Beijing, China
First Meeting, Later Period, Yue Art Museum, Beijing, China
2020 iArt Youth Art Project "Festival of Time: Rethinking Existentialism", Chongqing Yuan Art Museum, Chongqing, China
2019 "The 4th Wallpost Artist Exhibition", Times Museum, Beijing, China

About the Artist

Ding Hongdan's paintings focus on the real life and spiritual state of her peers in the new reality. She presents contemporary women's multiple reflections on daily life and social relationships through a realistic approach.

TANK 活动 | “艺术会客厅”漫谈回顾

原创 TANK Shanghai 上海油罐艺术中心 2023-07-28 17:59 上海

艺术的朋友
Friends in the Arts
 中国新世代收藏家展览
 Exhibition of Chinese Collectors
 2023.7.7 - 2024.1.28

DIOR CUPPAR 朗拍

上海龙阳路六82000号 / TANK Shanghai 2000 Longyang Avenue

油罐 TANK SHANGHAI

“艺术的朋友”是中国当代艺术展览中鲜有的大型藏家群展。展览透过多种藏家群体的丰富视角，融合全球的当代艺术收藏构建；全面且深度探讨当下的时代焦点，反映新世代藏家对于“艺术”本身更丰富而多元的理解与行动。

“艺术的朋友”——中国新世代收藏家展览，于7月7日在上海油罐艺术中心隆重开幕。在开幕当日，油罐艺术中心为展览特别设置了流水席漫谈“艺术会客厅”，邀请参展的藏家、策展人、艺术家共同参与轻松分享。

乔丹的会客厅

对话Justin Chan、蒋天泽、蔡坚

乔丹

上海油罐艺术中心负责人

“艺术的朋友”策展人

Justin Chan

JUZHI矩制家具创始人&主理人

CHI艺术中心创始人

蒋天泽

复旦大学博士/摄影师

人无画廊联合创始人/藏家

蔡坚

艺术家/藏家

从左至右：蒋天泽、乔丹、蔡坚、Justin Chan

乔丹：

首先给大家介绍一下“艺术的朋友”，我们展览会分为两期呈现，**第一期**今天已经开幕，有**30位藏家**，**第二期**会在**11月**，也就是上海的艺术周之间**会增加更多的藏家和作品**。

如何开始和艺术结缘？

乔丹：

我们既然聊到收藏的话题，肯定要聊一下什么时候跟收藏结缘的。天泽，请问艺术是怎么会吸引到你？然后你如何，以及什么时候开始收藏？

蒋天泽：

因为我14年读的是芝加哥艺术学院的摄影，最早是收藏的摄影作品，后来会收一些prints，用做**研究**的用途，慢慢就认识了很多朋友，跟着朋友一起会看到更多的**媒介**，就是这样开始收藏的。

从左至右：蒋天泽、乔丹

乔丹：

蔡坚作为艺术家，是什么时候开始创作的，又是什么时候开始收藏的？

蔡坚：

创作的话，其实小时候开始学的，从初中开始就弄艺术的东西。收藏是因为平时要**研究这些艺术家**，然后主要是等到有点钱在手上的时候才开始收藏。

乔丹：

有点积蓄的时候是吧？Justin家里跟家居相关，所以是不是从小就对家居部分非常熟悉跟喜欢，是怎么开始做收藏的？

Justin Chan：

其实我开始收藏的时候应该是从大学毕业，17、18年的时候开始收藏，但是一直**有关注艺术**的，因为是家族的关系，从小到大都是看着一些古典油画、国画长大。我是在伦敦读大学，伦敦也是有很多美术馆和博物馆的城市，那时候也是只单纯看，收藏还是回来工作之后，有一定的经济能力才开始。

参展作品的选择

乔丹：

都提到了要有一点积蓄的时候，我们就从这次展览中的作品切入好了，这次Justin拿了跟陈或君老师合作的也是Justin自己的品牌矩制的桌子，这件跟**陈或君老师合作的桌子可以讲讲背后的故事**吗？

生·长一物美术馆 001
藏家: Justin Chan 艺术家: 陈彧君

Justin Chan:

其实这个桌子我觉得来源于一个缘分，我的矩制品牌是在2020年的时候创立的，那时候也是刚认识陈老师，然后就跟陈老师沟通，大家对家的概念是什么？因为我觉得陈老师跟我有共鸣，我们觉得家不是说单纯只是感情上的、理念上的，而是可以具象的一个东西。

那时候陈老师也是刚做完重回木兰溪的项目，就是回到陈老师的故乡，他创作结合到他2021年在龙美术馆的个展，我们就利用了他在龙美术馆的个展的空间，我把它从一个建筑变成一个家具的形式，把整个建筑载体还原出来，我们是希望提供到给我们的藏家的感受是：**每个人其实都是自己生活艺术的一个策展人**。这个桌子我也有一个朋友收藏了一张，然后他买给他女儿的，他女儿现在还在念幼儿园，但是我想等他女儿18岁的时候，把他18岁以前对他有经历有纪念意义的东西放到我们艺术家居里面，然后他爸爸就好像一个策展一样，把一个有18年的总结送给他女儿，就是我们觉得这个含义就觉得很棒，就跟我们一个概念就是“共创”，艺术其实不是一个单向输出，而是大家都要对它有共鸣的。

乔丹:

对的，因为其实坦白讲收藏肯定还是相对非常私人的感受，也是有着自己很感性的这个部分，比如说蔡坚这次两件作品，你作为一个**艺术家的角度**，你会更了解这些创作背后的，像你在收藏的时候会也是是非常感性的，还是会有一些像从材料也好，因为你更了解原始状态，你会有什么样的想法？

蔡坚:

我觉得这个还是偏理性，但这种理性也不是说很讲道理的那种。研究每一个艺术家，我收藏更多还是从**艺术家本身他发展的逻辑**，包括他的脉络里面去收，我觉得这个逻辑是成立的是符合的，然后我就会去收。我没有要求那种作品之间要有什么连接。

乔丹:

虽然是你提到比较理性，但是其实做这个决定也蛮感性的，对吧？

就是感性和理性都有，那么蒋天泽，因为我知道原来你其实早期一开始因为也从摄影媒介进入，但到现在收藏到现在会不会有一些转变也好，或者是有没有有一些**新的想法**，包括这次拿的

Cucchi的作品?

蒋天泽:

我一开始是**喜欢摄影**，就单纯喜欢摄影单一的媒介，然后我自己也喜欢做照片，所以也喜欢收集一些别人照片，我觉得这是一个很有意思的行为，很喜欢这么一个小的物件放在那里，因为我最早有一些日本艺术摄影师的作品，但是到了后面因为接触了越来越多的艺术家，然后我就**跳出了单一媒介**，然后会看一些雕塑、装置、画。我第一件收藏的不是摄影的作品，是关小的一个雕塑。

观展感受

蒋天泽:

这次我看下来好像我的画是最小的，我觉得非常特别。

因为我就想展一幅**最能代表我这种状态**的一幅作品，我觉得这幅画也挺幽默的，然后也比较符合我当下的一个这种态度和状态，所以就把他送过来了。

藏家：蒋天泽 艺术家：Enzo Cucchi

蔡坚:

我其实之前不认识很多藏家，所以我觉得这次能看到大概我们这年龄层的**别的藏家在收藏什么**，然后我觉得还蛮好的，而且有一些很好的作品。

Justin Chan:

我觉得因为这次活动主题也是有一个规定，就是要三年之内的收藏，其实也是会看到大家主脉络也是基本一致的。

然后也看到其实从**不同人的收藏的角度**，也是能好像刚才天泽也说到，是体现到他能代表当下的一个感觉或者是状态，我觉得这个是很好的。

收藏脉络的变化

乔丹:

我们这次的展览在征集作品的时候也并没有限定一个主题，而是就是说近两三年的收藏，因为这个时间点对我们来说是觉得非常重要，一是这两三年的国际交流相对变少，所以很多人也在好奇，可能现在**中国藏家群体**也好，**艺术家作品**都是一个**处于什么样的状态**？

然后包括也是这个时间节点的开始，我们觉得会之后可能这是一个节点，一个分水岭，会有很大的变化，谈到这两三年就也想问问大家，大家刚开始收藏的时候的喜好、类型，是不是跟时间不断变化？是不是已经有了一些变化？还是说还是跟一开始一样？

Justin Chan:

对于我来说，我觉得跟刚开始可能会更偏向于一些潮玩类的潮流类的艺术品，但是经过不断吸收和看不同的展览，然后看不同的风格，我觉得是会改变的。不是说我现在不说潮流艺术，但是可能会更倾向于**接受度更加大**，好像摄影作品或者装置类的都会有。

乔丹:

更多元了，蔡坚有什么变化吗？

蔡坚:

我主要是因为我在做自己的作品，就有一些**自己感兴趣的东西**，研究一个艺术家在这个领域做些什么，怎么做的，我会有收藏，也跟我自己的创作会有一些关系，但早期没到上海的时候，可能做的会更**偏材料性**一点，当时就会收一些比较偏材料性的东西，但这两年可能会**再偏观念**一点，然后波普一点之类的，反正肯定会有变化。

乔丹:

天泽就是从摄影到现在, 已经是一个我就能看到的**变化**, 但是现在比如说你觉得在这两三年内这个特定这个时间内, 你觉得有什么心态上的改变吗?

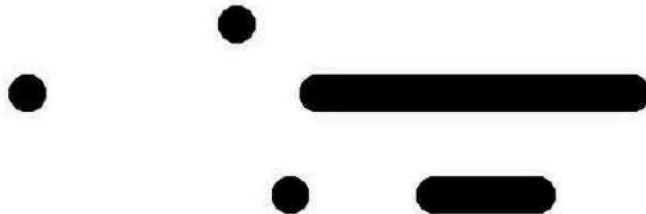
蒋天泽:

心态上的话就感觉自己不会再特别push自己去收一些东西, 感觉**心态更平和**了, 买画会更加在乎自己的感受和喜好, 也不会就是说在乎一些周边的压力什么的。

乔丹:

是的, 就是不卷了。因为我觉得因为大家刚刚也提到, 其实开始收藏也是手里有小积蓄的时候开始, 我觉得这个是蛮好的, 比如说有的时候你去博览会, 你会觉得什么都好、都喜欢, 当你就是很理智清醒的时候, 你反而更能一眼看中自己心里最喜欢的, 所以就像蔡坚讲的, **收藏既是一个很感性决定, 但是也是有着理性的综合考量**, 也是挺好的。

END

TANK Shanghai 当前展览

艺术的朋友
Friends in the Arts
 中国新世代收藏家展览
Exhibition of Chinese Collectors
2023.7.7 - 2024.1.28

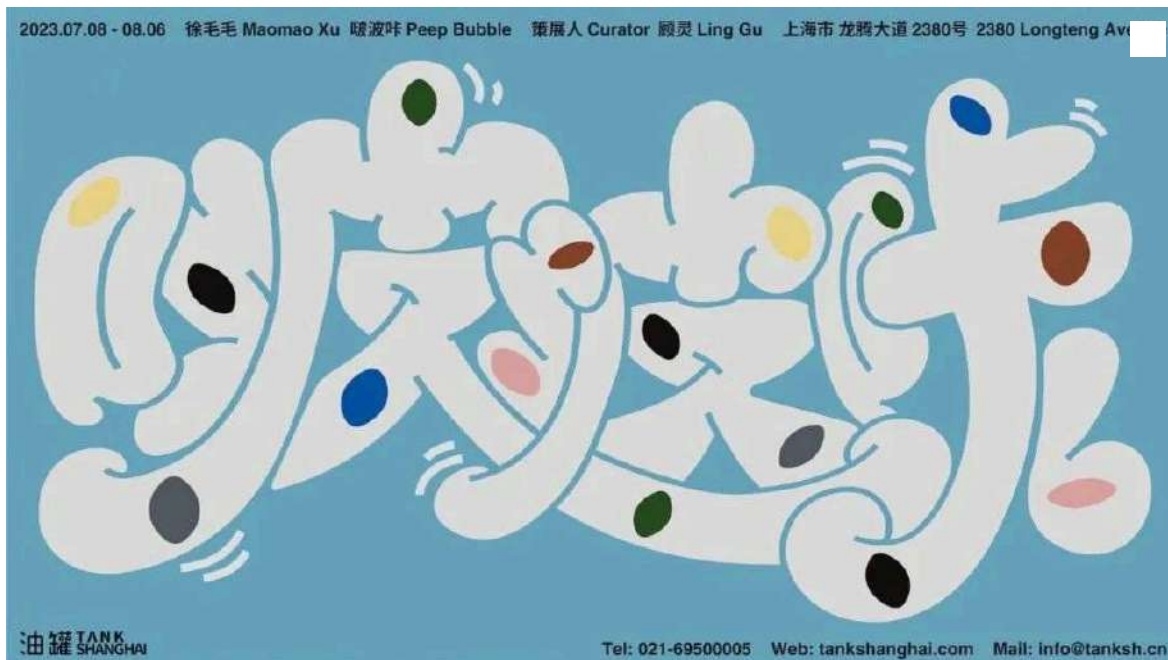
DIOR CUPPAR 开拍 LABRYA LIST

上海龙阳大道2380号 / TANK Shanghai 2380 Longyang Avenue

油罐 TANK SHANGHAI

2023.07.08 - 08.06 徐毛毛 Maomao Xu 暖波呀 Peep Bubble 策展人 Curator 顾灵 Ling Gu 上海市 龙阳大道 2380号 2380 Longteng Av

TANK Shanghai 即将呈现

THOMAS HOUSEAGO

上海市龙腾大道2380号
2380 LONG TENG AVE
SHANGHAI

爱人
托马斯·豪斯雅戈
2023.09.16-2024.03.10

www.tankshanghai.com info@tanksh.cn 021-6950 0005

油罐 TANK SHANGHAI

油罐艺术家
艺术节

10.03-06
12:00-20:00

TANK ART FESTIVAL

2023

艺术
可持续

油罐 TANK SHANGHAI 上海市徐汇区 龙腾大道2380号 2380 LONG TENG AVE XUHUI DISTRICT SHANGHAI

www.tankshanghai.com
info@tanksh.cn
021-6950 0005

BECOME A TANK MEMBER
成为美术馆之友

>>

油罐 TANK SHANGHAI

上海油罐艺术中心是一家非营利艺术机构，是一个开创性的和多功能的艺术中心，通过当代艺术展览、活动，公众可以亲近感受艺术、建筑、城市、自然和黄浦江景观。

TANK Shanghai is a non-profit art institution, a groundbreaking and multi-functional art center where the public can get close to art, architecture, city, nature and the outstanding Huangpu River landscape through contemporary art exhibitions, events and activities.

关注我们 Follow us

微信公众号: 上海油罐艺术中心

视频号: 上海油罐艺术中心

小红书: TANK油罐艺术中心

微博: 油罐艺术中心

抖音: 油罐艺术中心

联系我们 Contact us

021-69500005

info@tanksh.cn

上海市徐汇区龙腾大道2380号

艺术的朋友 9

艺术的朋友 · 目录

下一篇 · TANK 活动 | “艺术会客厅”漫谈回顾

文章已于2023-09-28修改

ART MARKET

20位40岁以下华人艺术家的现在时

ART021展会现场体现出“年轻化、在地化”的艺术面貌,对本土文化的原创性的持续发展来说,对新世代艺术家的支持也意味着对于艺术未来的投票

在第九届 ART 021 上海廿一当代艺术博览会主打“本地化、年轻化”的策略下,本土画廊带来的年轻艺术家呈现出更多元、在地性更强的作品,艺术原创性的未来,很大一部分的活力来自于新世代艺术家们对于环境变化的敏感、新媒体的大胆尝试以及对于不同题材的探索。《艺术新闻/中文版》以 ART 021 为轴,带来了20位在40岁以下年轻艺术家及其作品的推荐,他们大多有国内重要展览的参展经历,表现出日趋成熟的艺术发展面貌,也有从地方生发崭露头角的清新之作。在博览会之外,他们本年度在展览和艺术项目中,多有活跃表现。对于艺术市场而言,对艺术作品的选择可以不分国界,但在另一方面,对本土文化的原创性的持续发展来说,对新世代艺术家的支持也意味着对于艺术未来的投票。从个人艺术生涯的观察来看,艺术家没有进入到制式化范式操作之前的创作,往往最具原发性的生气和活力。

*艺术家姓名按首字母拼音排序

蔡莹@没顶画廊

蔡莹1993年出生于广东潮州,2018年毕业于广州美术学院油画系,现生活工作于广州和上海之间。蔡莹的艺术实践涉及绘画和装置,从对材料对象以及对绘画过程中重复行为的关注出发,拓展到对波普艺术和流行文化的研究,通过对日常物件和文化符号的反复描绘,展开对材料、图像和当代视觉的探索。作为“USB多端口链接展”的发起人之一,蔡莹的作品跟随展览在乔空间、Gallery Func等多个机构展出。

蔡雅玲@BROWNE Project

蔡雅玲1984年出生于山西省晋中市,2007年毕业于中央美术学院雕塑系获学士学位,2011年毕业于中央美术学院雕塑系获硕士学位,2020年至今中央美术学院博士在读。现生活和作品于北京。蔡雅玲的作品包含强烈的女性色彩和贯穿始终的女性主题,其作品多运用自然材料,工艺材料以及身体素材,柔软细腻的情感与隐忍的外表下,潜藏着极具爆发性的内核。蔡雅玲近年分别在法语画廊、广东美术馆举行个展,曾获 SAP 艺术大奖年度新锐艺术家奖、艺术8中国青年艺术家奖、莱佛青年艺术家奖等。

丁世伟@Gallery Vacancy

丁世伟1989年出生于中国黑龙江,硕士毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院,现生活工作于杭州。在画廊展位入口处,丁世伟的互动影像装置《基因图谱 No.43》以一张 emoji 笑脸表情图的形式呈现,在观众靠近装置一米内后,该表情图将坍塌下坠,这也是对疫情之下人类生活的多个面向的隐喻。同期,画廊空间内正在展出艺术家个展“信即得车速”,借“得车速”(Drive-Through)这一舶来概念的单向性来指代信息时代对人们生活改变的不可逆性。

Owen Fu@天线空间

Owen Fu 1988年出生于中国桂林,先后获纽约石溪大学哲学学士学位、芝加哥艺术学院艺术学士学位及艺术中心设计学院艺术硕士学位,现工作生活于美国洛杉矶。辗转纽约、芝加哥与洛杉矶求学的 Owen Fu 近期在美国和欧洲都受到关注,他的创作取材于对生活的观察和体悟,常常交替使用密集饱和的色调与纯粹或粗糙的笔触,借一些隐晦的面孔以及其他随时浮现的细节,他熟练线条的使用,呈现真诚而幽默、古怪而富有诗意的画面,引导着观众进入肆意流动的状态。

葛宇路@北京公社

葛宇路1990年生于湖北武汉,本科就读于湖北美术学院,研究生毕业于中央美术学院,现工作生活在北京。葛宇路今年在北京公社举办了首个以绘画作品为主的个展,通过不加思考的静物写生为其已被高度关注的、充满社会性质的创作另辟蹊径,并在生产之时发出对生产的抵抗。葛宇路的创作兴趣集中在城市公共空间中的趣味表达,试图通过多种媒介和形式的艺术创作调侃生活中隐藏的矛盾。他的个展曾在北京公社和广州屈臣氏美术馆举办。

林奥勤@香格纳画廊

林奥勤1986年生于中国广州,2010

年毕业于广州美术学院油画系,现生活于广州,工作于北京、上海。林奥勤通过录像、摄影、绘画、文本等多种形式,从自身经验取材,以带有强烈即兴性和幽默意味的图像,敏锐而细腻地记录着日常生活或刻意安排的行为事件,试图以旁敲侧击的方式对资本主义生产模式、艺术家生存困境以及艺术家与艺术家之间的关系进行质疑、嘲讽和批判。艺术家今年在香格纳北京空间的与香格纳新加坡举办个展,后者是画廊首次在新加坡集中展映他的作品。

李舜@HABITAT

李舜1988年出生于江苏徐州,2011年学士学位毕业于中国美术学院跨媒体学院开放媒体工作室,2015年硕士毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院,现工作生活于杭州。李舜以摄影为灵感进行创作,关注光的同时,将正负像画面的转换作为自己作品

从个人艺术生涯的观察来看,艺术家没有进入到制式化范式操作之前的创作,往往最具原发性的生气和活力

的逻辑根源,他的创作呈现出多样性的状态,尤其注重各种媒材的表现力。其入选2020年中国摄影年度排行榜,2021、2017年 TOP20 中国当代摄影新锐摄影师,获得2020 集美-阿尔勒发现奖提名等奖项。

林科@BANK

林科1984年生于浙江温州,2008年毕业于中国美术学院新媒体系,现生活工作于上海。继伦敦弗里兹博览会上的林科个展项目后,BANK画廊在展位呈现的艺术家“天空绘画”系列作品,延续其以非常规方式借助电脑软件创作的习惯。林科在此系列作品中将圣像的范围扩大到几近透明的虚拟

界面中,探索了“icon”一词作为电脑桌面图标和圣像的双重含义。在 Frieze、浙江美术馆和 BANK 画廊的个展之外,林科近年来还在 OCAT 上海、北京民生美术馆、尤伦斯当代艺术中心等机构参与多个群展。

毛冠帅@德玉堂

毛冠帅1993年出生于中国宁波,本科毕业于中国美术学院环境艺术设计专业,现居上海。2013年毛冠帅开始木雕创作,相较于最初多表现人型和动物造型的小件作品,艺术家自2017年之后逐渐转向更抽象,更强调个体的精神性表达,逐渐形成了既保留原始性又充满当代感的作品语言,在接近

ART MARKET

十年的创作过程中,他将中国传统园林中的诸多细节和动物化石转换、沉淀,成为其作品的故事性来源。

孟阳阳@BROWNIE Project

孟阳阳1983年出生于中国重庆市,2006年毕业于四川美术学院油画系获学士学位,2009年毕业于四川美术学院油画系获硕士学位,现工作生活于上海。

艺术家说:“这是个急功近利的时代,所以我要以雕刻般,”她创造一个充满塑料、硅胶、PVC的,充气感强烈的“童话世界”,并以此影射当今社会中精致美好的表皮与其下隐藏的虚伪的人、事、物。孙一钊个展正在BANK画廊进行。

董义欣@Vanguard

董义欣1988年生于庐山,2005年至2007年

绘画在形式上显示出一种秩序感及理性特质,在颇具未来感的视觉表征背后是艺术家日复一日以传统“渲染法”逐步推进的绘制过程。此外,王一运用钢化玻璃、镜面、霓虹灯管等材料制作的大型装置《雅各宾》在此次展会中保时影的中国青年艺术家评选单元中可见。

王子平@玛戈画廊 (Galerie Marguo)

空间在展位中展出了霍仰的《回到大海》《民族主义者》等新作,空白空间则以悬挂的方式呈现了一系列纸本水彩作品和墙面上的布面油画作品,鲜活的作品与跳跃的创作主题中依然遵循某种严谨的视觉逻辑,都关于——“我们如何虚构一个世界”。

张文怡@没顶画廊

张文怡2000年出生于上海,纽约大学工作室艺术本科,现生活工作于上海。在没顶画廊开幕群展“USB多端口连接展”中,张文怡的作品就大受欢迎。作为其中年纪最小的艺术家,她的实践以摄影为主要媒介,近期作品以研究当代图像造成的认知习惯变化为主,及其他社会因素所产生的对日常景观构造的可能性。在新作中,她着手日常生活中熟悉的物体,通过镜头下视觉焦点的变换创造出新的影像空间,为物体注入一种熟悉的陌生感。

张心一@Tong Gallery+Projects

张心一,1987年生于山东省济南,2014年获得中央戏剧学院舞台美术系学士学位,2017年毕业于中央美术学院实验艺术学院,获硕士学位,2019年交换于德国卡尔斯鲁厄国立设计学院,2020年毕业于中央美术学院,获艺术学博士学位。目前生活工作于北京、深圳。张心一在今年于北京 Tong Gallery+Projects空间内举办了在该画廊的第三次个展。展览中大量出现的《海堤系列》在本次展位中出现,作品将“火星文”“颜文字”与始于新石器时代晚期的马家窑彩陶罐相结合,现代图像符号与古老的神秘陶纹在时空中交叠相织。

张一@Tabula Rasa

张一1989年生于成都,获南加州大学经济学硕士、明尼苏达大学数学学士学位,现工作、生活于上海、成都。张一将纺织物作为主要创作媒介,与女性在职场和生活中的经验处境紧密相关。在《平凡万物》《市物》等一系列作品中,艺术家就宠物的过度预期和人们实际付出之间的不平衡的问题进行了反思。在今年 Tabula Rasa画廊北京空间举行的张一个展中,艺术家主要参照了日常生活与《女史箴图》的历史文本中对于女性的塑造,对既有的叙事展开再想象。

赵一浅@HABITAT

赵一浅1982年出生于辽宁沈阳,2008年毕业于中央美术学院壁画系,现生活工作于中国北京。从平面转向三维雕塑尝试以来,赵一浅被打上潮流、跨界、跨界的标签,也在商业上获得成功。其作品从大众视觉图像出发,以米奇为原型,挪用和叠加受难儿童形象,塑造出一个全新的“偶像”,试图激发观众对快消时代下精神与信仰的思考。今年7月,艺术家在宝龙美术馆举办“寓言 赵一浅个展”,在其中首次公开了其从未面世的高达四米的巨型 New Kid雕塑。

周轶伦@北京公社 W16 @Gallery Soho E1-04

周轶伦1983年生于杭州,2006年毕业于中国美术学院油画系,现居住工作于杭州。周轶伦的作品面貌多元,包含绘画、装置、雕塑等多种媒介,通过拆分、重组、模拟等多重手法,延展日常材料的可能性,让艺术的创作充满突破边界的趣味,平衡手感与工业生产间的审美张力。周轶伦今年参与了在四方美术馆、山中天艺术展览中心、ROOM 6x8、西班牙 Side Gallery和阿里亚艺术中心举办的多个群展。TANC 联合策展

图1 草呈,《Hyperfocus》系列在没顶画廊展览现场
图2 孙一钊,《蓝草瓦》,2021年
图3 孟阳阳,《雕刻的痕迹》,2021年

图4 丁世伟,《雕刻痕迹No.11》,2019年
图5 董文怡,《雕刻痕迹》,2021年
图6 林奕加,《艺术家是怎么做的》,2020年

图7 周轶伦,《雕刻痕迹的人》系列雕塑
图8 董文怡,《石化海 农民像手印》,2021年
图9 张一,《他们谁对谁》,2021年

孟阳阳始终针对人物及其身体作画,以轻盈流动的笔触将人物心绪与情感具象化,同时对人物形态进行东方气质的提炼与塑形。艺术家在几年的风格转变后开始多用白,通过对色彩的把控勾勒出面部与性别更为模糊的肖像,并营造一种暧昧灵动的意境剧场。

孙一钊@inner flow

孙一钊1991年生于中国浙江,15岁考入中央美术学院附中,2018年毕业于中央美术学院油画系,现工作和生活于北京。孙一钊的创作以在义乌小商品市场发现的色彩鲜艳的塑料充气玩具为灵感,通过多种形式呈现极度抽象的视觉元素。艺

就读于中国地质大学,2012年获得温哥华西蒙菲沙大学艺术荣誉学士学位,2014年纽约大学艺术硕士学位,现工作生活于纽约。有地质学学习背景的意义欣使用多媒体装置、场域特定作品、影像和声音来了解人类文化与自然的动态关系。董义欣的作品于2021年参加了“溢流地”“Durational”影集”等多个群展,并获得了关注生态环境与创作互动的中法合作“蔡冠深基金会当代艺术奖。”

王一@HdM画廊 @蜂巢当代艺术中心

王一1991年出生于中国上海,2013年毕业于中国美术学院油画系,2016年在中国美术学院油画系研究生毕业,现工作生活于上海。王一的抽象

王子平1995年出生于中国沈阳,2017年本科毕业于罗德岛设计学院,2020年在纽约的普瑞特设计学院绘画系毕业,现居住和工作于纽约。王子平的作品借以广告和插画的视觉语言,从数字时代的注意力经济带来的压倒性冲击中汲取灵感,选择商品包装、食物、装饰性元素、几何色块等作为绘画题材,呈现出一种幻象的叙事与空间。玛戈画廊巴黎空间将于2022年1月举办王子平个展。

霍仰@千高原艺术空间 @空白空间

霍仰1983年出生于山西侯马,2008年毕业于四川美术学院油画系,2009年在中央美术学院油画系取得硕士学位,现工作生活于北京。千高原艺术

EACH MODERN

亞紀畫廊

黄冰洁 造梦的艺术家

剥个 → 艺术栗子 2023-12-07 20:02

文字 | 王智一 ONE

<https://mp.weixin.qq.com/s/8FQ9XZ7VmY7jQn8VsiDhmw>

对梦境的描摹与再现，其实是心思细腻的艺术家居于直面意识中理性和创造性的直观表达。2023年11月25日，黄冰洁携近两年的新作再度于新氧艺 O2art 艺术空间亮相，展览命题“不要叫醒

我”更贴切艺术家内心深处的声音。对于黄冰洁而言，绘画一直就是自己热爱的事，哪怕经历许多困难：自己造梦，才有记忆与方向。

01 梦需要被画出来去直面

住在北京顺义的黄冰洁习惯于在地下室工作，因为相对安静，在放空日常的烦扰之后，精神也更容易集中，作画时也可以更细致。戴上橘粉色的耳包，艺术家就可以与现实世界全然隔离，在人造光的照射下，用画笔回溯梦中的世界。

绘画从来就不是一件空穴来风的事，需要大量的灵感。2017年起，热衷于记录梦境的黄冰洁试图向内探寻。为了提炼创作，她积累了大量关于自己做梦的细节与梦境之中发生的诡异情节。然后试着将现实之中那些息息相关的生活场景，与梦中蕴含的奇幻且意味深长的故事汇总起来，并置组成自己的创作。

有时候，再现梦境也需要一定勇气。《低空离行》（2023）中，吊诡地出现了很多只手掌，在反向重力的作用下，不断拉扯着画面中红衣女子的长发。克尔凯郭尔认为，忧虑是自由的眩晕。画面中渲染了一种身处危险边缘的临界感，让观者看了不禁暗自着急，联系到画面主体只身涉险的危险境地。

一直以来，黄冰洁都喜欢阅读，她能够将许多文字构想成为别具一格的奇趣画面。翻看莎拉·贝克尔韦尔的随笔集《存在主义的咖啡馆：自由、存在和杏子鸡尾酒》后，波伏娃的形象在黄冰洁脑海中久久不能忘怀，直至把这一幕借用画笔“吐露”出来：她在自己的梦中头晕目眩，双眼充血，惊慌地想要抓住点什么来固定住自己。但她也不知道自己下一秒是由低空掉落，浸没在深紫色的海水里，还是得以勉强地上升。

“我创作这件作品，其实是想把平时阅读中，那些所感受到的惶惑与张力释放出来。在我看来，我自己能感受到写作对于画面感的影响，这点也正是我在绘画中所努力呈现的。面对绘画，我会很严肃地对待这种心理层面上的张力，思考它与生活的关系。”黄冰洁对《艺术栗子》说。

在黄冰洁看来，正视那些负面情绪不仅必要，也是其成长的必经之路。她坦言自己近几年对于绘画，愈发敢于挑战那些更为深刻的情绪：“我通过不断绘画来正视生活中的诡异与不适感，不论是美梦还是噩梦，梦被画出来就与世界融合了。”

02 对镀金时代的深度反思

最新个展的展线构成了一种环形结构，也是艺术家近两年创作的两个切面。《镀金时代》（2023）系列组画在类比洛可可甜美风格的叙事之下，构成了另一层面重要的展陈并置，这种精致的反差感恰恰体现了黄冰洁对于社会议题的探讨与思考。

当观众回溯黄冰洁之前的作品时，不禁产生一种好奇：哪些因素诱使艺术家对于现今的迷思产生更为深入的思考与转向？黄冰洁最新个展中有一条显性的线索，即艺术家意在体现诸多失落与经

历沧桑的时间美感。展览空间被天顶投射的淡紫色光斑所中和，暖光源的灯光夹杂着作品的灰色调，将现场笼罩在一种古典与时代感的氛围里。

抽取作品《镀金时代——丰碑》（2023）作为一个被参照的切片，在画面上，我们可以通过背景与色块中自由流淌的笔触，感受到艺术家在用笔上的自由与放松。尽管主体物呈现出明显的纪念碑属性，夸张华丽的头饰与发型也尽显雍容，但艺术家并没有一味沉湎于构建宏大蓝图。相反的是，在基座的细枝末节上，黄冰洁有意刻画了具备坍塌可能的裂缝，用于对位作品名中的“镀金”二字。

在黄冰洁近两年的思考与感受中，她敏感地体悟到关于当下快节奏生活的惴惴不安。在她看来，现今的时代似乎正在亲历类似“洛可可时代”的回溯：我们看上去拥有富足的物质，必须保持匆忙的状态，每个人在社交媒体上争先恐后地追求新鲜刺激的消费体验……正是这样的时刻，她愈发地认识到，自己应该跳脱出一种粉饰的假象，通过画笔将这种虚无的“镀金感”描摹出来。

艺术家对于生活与创作上的心理转变是循序渐进的，黄冰洁自己也有意在沉淀两年之后，于这次展览集中呈现。因为以往阶段的转化都过于碎片化，敢于直面这些心理层面的变化正可谓一种成长。

“我在画画的过程中，逐渐意识到朋友们面对环境与现状有一种莫名的恐慌感，所以我把更多注意力放在了关于周遭与环境的感知上。”生活中总是不断面对各种挑战，正是出于对日常生活的敏感体察与对于精神世界的强烈责任感，促使黄冰洁通过自己的新作不断对镀金时代做出更为深度的反思。

03 铭记爱与微笑

展厅现场，几朵凋谢的花与影格外引人深思。作品《时间的漩涡》（2022）与《昨日绚烂》（2022）描绘了花期尚短，倒影与幻影中花朵的凋敝美感。海德格尔曾说，一朵花的美丽在于它曾经凋谢过。黄冰洁通过描绘这些衰亡的花朵体会到了时间的不可回溯性，展览中流露出一层缅怀与铭记的特殊纪念意义。

在所有艺术母题中，爱都是不可僭越的存在。在作品《最后的触摸》（2023）中，晚霞倒映的水面上，双方依依惜别，左端的手语是“我爱你”。在画面中，一些无声胜有情的情愫流露于此。两只微微触碰的手，就像彼此之间轻触的灵魂，抓住与定格转瞬即逝的光耀，感受另一种美——破碎之美，遗憾之美。

正如黄冰洁所言：“落寞总在最绽放的一刻悄然而至，这一批作品想去感受一种失落的美。成长伴随着妥协和包容，眼睛里面能融进沙子，能看到残破，能直面曾经恐惧的事与物，最后仍能选择微笑着拥抱，纳入生命的记忆里，不要叫醒我。”

EACH MODERN

亞紀畫廊

艺术家更复杂的情感还潜藏在画面《恋人》（2023）之中。画面上拥吻的两个人，似乎在其繁复的笔触上已经化身成为塑像，黄冰洁通过一种类似泥土的大地色系塑造人物本身的面容与体积感，唯独女子的手臂赫然是拼贴了金箔的，满满地全是赤诚的金色。

“我想要表达的不是去逃避现实，而是珍惜当下，当下的每一秒都是下一秒的过往，我们现在无法体会下一秒，无法回临上一秒，但可以触及这一秒。世界的冷酷现实包含一种无意识，而我只想拥有美好，试图去平衡被太阳（爱）围绕的感觉和曾经所经历过的惶恐。”黄冰洁如是说。

在双联画作《烟花 No.1》（2023）与《烟花 No.2》（2023）中，画面中的主人翁泪眼婆娑，黄冰洁直言不讳地介绍，这其实就是曾经的自己，盲目到看不见烟花的绚烂，对生活中的种种美好缺乏感知。

在最低谷与失意的时刻，艺术家通过自己的画笔一步一步地睁开双眼，有了记忆才拥有时间。就如同展览的结尾，她特地描摹了一轮拟人化的温暖太阳，微风和煦好似一则寓言：那是一则提醒大家要铭记爱与微笑的警世恒言。

00 後藝術家出道，繪圈、熱血漫畫與藝術史之間不再有分界

BIE 別的 BIE 別的 2023-04-21 13:31

作者：luran、編輯：冬甩

<https://mp.weixin.qq.com/s/5Kwbubcuql6Q7zmNG76mBw>

從上海市區前往文爵的工作室，計程車行至朱家角，綠化面積激增，我們彷彿進入了一個巨大的城市公園，氛圍開始往不真實的方向發展。進入社區，在多種植物與鳥鳴聲中，尋著門牌號來到一個小院門口，推開柵欄門，順手撿起一個剛被扔在石頭小徑上的快遞，到台階前敲門，文爵出現了：一個隱居的二十一世紀的王子，扎著長長的低馬尾辮，高高瘦瘦，穿著一套有造型感的黑白灰色調休閒運動裝。

文爵將我們迎入客廳，簡單地打過招呼之後便垂手而立，友好，但明顯不會客套。這一情景，表面上看起來一切正常，只是輕微社恐的年輕藝術家與畫廊同事、編輯和作者的一次可以理解的有些尷尬的會面；但實際上，會面雙方的一邊是紮實地綁在社會網格中的沉甸甸的肉身（特指我自己），另一邊則是瞬息萬變的多重虛擬靈體，疊加在其物理軀殼上，溢出不易覺察的微光。我們應該沒有握手，否則，我應該會記得一種輕盈冰涼的體驗。

文爵 2001 年生於北京，射手座。在我們所能看見的現實中，他是年輕到堪稱神童的藝術家，是喜歡《Jojo》的熱血漫畫迷，在“繪圈”，他是請畫師“太太”們定製頭像的“媽咪”，而他的虛擬人設則是千變萬化、性別模糊且有著不死之身的瘋狂暗黑反派。文爵將其中一個定製頭像用在了自己的最新個展的藝術家介紹中，展覽中還有他的幾幅自畫像，有時是克蘇魯章魚，有時是有著彩虹睫毛掩面偷笑的小醜，有時是身著華麗膠衣的 **Drag Queen**。他稱自己的物理身體為“一個主機”，主機之外，還有各種各樣的靈和氣，“如古人所說的‘三魂七魄’”，而他正在逐一尋找這些寄生的靈體，為之逐一賦形。如同七色光芒疊加成為白光，一個下午的交流過後，多重身份的

EACH MODERN

亞紀畫廊

文爵呈現出一種近乎透明的狀態，逐漸擦除了性別、年齡與社會階層的痕跡，甚至也沒有過於明顯的性格特質（初見靦腆的他講起話來卻滔滔不絕，又張弛有度），彷彿一個理論中的人。

此次拜訪文爵，是因為他的個展「超體：豐饒角」（**Supercalifragilisticexpialidociousism and The Horn of Plenty**）正在上海 BANK 畫廊舉辦。主標題英文採用了據說是最長的英語單詞，又在後面加上了一個意為“主義”的詞綴（-ism）。文爵第一次見到這個詞，是在亞歷山大·麥昆的 2002/03 A/W 的秀場主題中，後來得知它更早出現在 1964 年的電影《歡樂滿人間》中，是瑪麗·波平斯的一句魔法咒語般的臺詞。這個概念雜糅的合成詞立刻被文爵用來代替一般的“無題”，給自己不知如何闡述的作品命名，“似乎沒說什麼，但又都說了”。放在此次展覽中，它既像黑洞般容納了展覽中從古希臘神話到日漫的豐富意象和線索，又帶來一種亞亞的美學效果——看著就很厲害。中文名「超體」則來源於電影《超體》（**Lucy**）中女主角的終極狀態：無處不在，流形天地間。而這恰好符合文爵對自己的身份感知。

一本正經地說，文爵的作品反應了虛擬一代年輕人多元的身份構建，其創作語言結合了西方的繪畫傳統和流行文化美學，用堆積成淺浮雕的油畫顏料推進著繪畫媒介的實驗。這些話術並不全然是空洞的，但卻不夠具體。這個能用超快語速說出“**Supercalifragilisticexpialidociousism**”一詞的年輕人身上有炸彈式的資訊量，需要一點點閱讀，如同他的畫，要到現場湊上去，才能看到其中豐富的肌理，顏料擠出來的細細的漁網紋，華麗鑲嵌的貝殼和精心鋪設的亮粉。

文爵十四歲就不上學了。從北京的國際學校退學時，他已經磕頭拜師，學習了幾年的國畫創作，並且頗有所成。決心改學西畫後，他先跟父母一起進行了一次歐洲環遊，如同文藝復興時期充滿浪漫色彩的“壯遊”（**Grand Tour**）。最終，文爵選擇了兼有傳統與現代氣質的法國。本想複製透納十四歲進入英國皇家藝術學院學習的傳奇經歷的文爵，背著單幅就有幾米長的國畫作品準備報考巴黎國立高等美術學院，卻被後者告知“不收未成年人”。好在文爵當時租住的民宿房東本人也是藝術家，看過文爵的畫后，便向他推薦了巴黎的“大茅舍藝術學院”（**l'Académie de la Grande Chaumière**）。雖然也叫「學院」，但這裡並不能提供什麼學位證明，它其實更像是一個有百年歷史的畫室，對任何年齡的藝術愛好者開放——正是對專業、成熟的美院體系豎起的一根中指。文爵的父母思想開明，母親也在美院度過服裝設計，參照自己的經歷，她認為藝術最終還是得靠自學，當下便認同了“大茅舍”的理念。文爵就此正式脫離了常規教育系統，作為一名年輕的藝術家，跟比自己年長許多的“同行”們開始了在“大茅舍”的半自學生涯，他的歷史“校友”包括馬蒂斯，路易士·布爾喬亞，胡安·米羅，亞歷山大·考爾德和趙無極等。

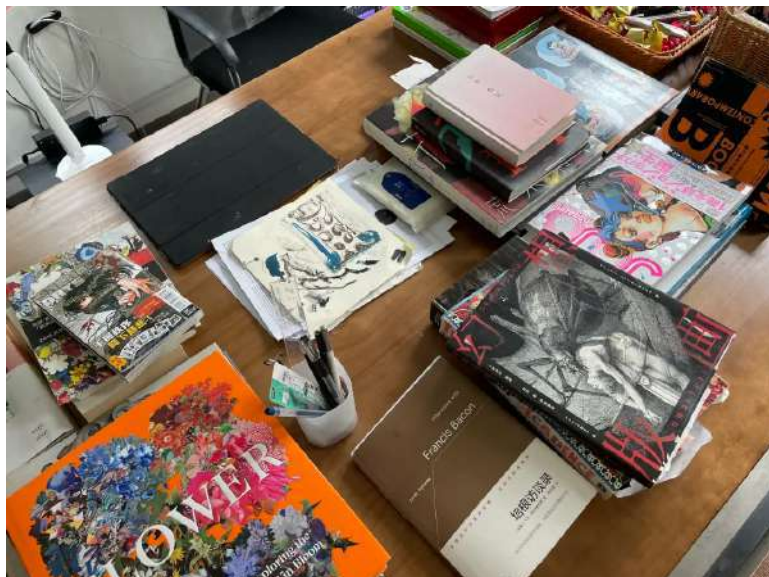
2015 年的文爵在畫室練基本功，在盧浮宮臨摹大師原作，靠自己讀書學習藝術史和其他知識，過著童話般的生活。儘管文爵的創作充滿巴羅克式的奇異，但看文爵本人，就像看一顆生而完美無瑕，亦尚未經外界侵蝕的珍珠，引發人們對健康與美的傾慕，就連他對暗黑反派的迷戀也閃

耀著天真的光澤。無需遮掩，文爵生來就是藝術家，也生在一個不會埋沒其藝術天分的環境里。唐娜·哈拉維（Donna Haraway）在《賽柏格宣言》“碎片化的身份”一節中寫道：“父權制、殖民主義和資本主義構成的相互矛盾的社會現實，形成了可怕的歷史經驗，強加於我們身上，才造就了性別、種族或階層意識。“與此正好相反，文爵沒有這些身份意識負擔，他似乎生在這些沉重的歷史經驗之外——正值國家發展勢頭正好的時代、生在一個觀念開明的家庭、處於不怎麼受限的經濟階層。大概正是因此，他能輕鬆地擺脫物理“主機”的鎖鏈，在多重身份中自由流淌。“現代社會中一個‘我’是不夠的，‘我’其實是一個‘我們’的概念”，文爵這麼說，並不斷挖掘身上多個自我間或許相互矛盾的特質。

這樣來看，擁有華麗藝術背景的文爵一鍵切換成繪圈“媽咪”，就不難理解了。去年6月，他產生了為自己創造一個虛擬形象的想法，由此摸索得知了存在於各種QQ群中的“繪圈”。據文爵介紹，這是一個圍繞畫師們和需求方形成的圈子，活躍者大多是比文爵更年輕的00后。“就像藝術史上前現代的歐洲畫師們為皇室與貴族畫像”，繪圈的畫師（被稱作“太太”）為需求方設計的虛擬人物畫像，風格基本上是一致的日式漫畫美學。因為是虛擬人物的創作者，所以需求方也被叫做“媽咪”。太太們有時也畫自己的“OC”（原創角色），賣給喜歡這一設定的買家。所以說，「繪圈」的核心並不只是繪畫，「角色設定」甚至更為重要。

“繪圈”各角色的性格直接體現在其形象上，已經被某位太太畫過的形象要素絕不可被借鑒——這是繪圈鐵打的規矩，觸紅線者將面臨被掛並除名退圈的危險。這一方面是版權意識的體現，另一方面也是對被創造出來的虛擬人格的尊重。這些以「高清图」形式存在的形象絕不僅僅是一個數字檔，更是虛擬世界「活生生」的存在物。而令人玩味的矛盾之處是，這些裝有購買者靈魂的虛擬人格可以被二度交易——假如誰對自己的虛擬形象感到厭煩了，只需轉手賣給別人，進入另一個“皮套”。虛擬一代對身份的超然態度，無法不令我感到驚訝。他們在現實中也能這樣輕巧地轉化自己在物理座標中的肉身嗎？真的全然沒有身份認同的負擔嗎？或許，虛擬世界就是他們的現實。

文爵的現實是藝術史和熱血日漫。午飯時，飯桌上偶然談起了在北京和上海租房的話題，文爵默默無言，我突然意識到，這對他來說應該是遙遠的地球維度的世俗談話，雖然文爵禮貌地表示，對這些陌生的話題他也很感興趣。文爵自小就喜歡日本動畫漫畫，從不認為日漫與藝術之間有什麼不可逾越的鴻溝。他常常在看漫畫或動畫看到熱血之時，立刻暫停去畫室畫畫。在工作室，他拿起一本攤開在書桌上的法蘭西斯·培根傳記，又拿出石田翠《東京喰種》作品中的一頁，向我們展示兩者之間的相似性。對我而言，這證明日本漫畫作者過硬的藝術史素養。而文爵談論它的方式，就像在談論枯葉蝶與枯葉之間的相似性，是一種對已然存在的造物的驚奇的發現。或許，現實在我們眼前的分層方式是不一樣的，文爵站得更遠一些，擁有彷彿是外星人的視角，藝術史或漫畫都是人類的創造，在他眼前展現為同一平面。

文爵的工作桌，攝影：冬用

遠遠地看，也許是文爵跟世界的互動方式，用他自己的話來說，這種在一個環境或圈層里“不帶包袱、自由出入”的狀態叫作“遊”，是他從最近在讀的書《日本色氣》中找到的概念。在擺脫傳統教育體系的同時，文爵也失去了同齡的夥伴。在巴黎，他是一個局外人，自由且孤獨。不過他對這種狀態倒也並不陌生，回憶中，自小學時代起，每逢雨雪天氣，文爵就會得到父母的准許不去上學，他就是一個時不時在班裡消失的同學。現在在「繪圈」也是這樣，他是參與者，但更像一個觀察者。嘗試想像這種與一切都保持距離的狀態，我想，這可能造成他與世界的另一種互動方式，就是虛構，或者說“同人”。

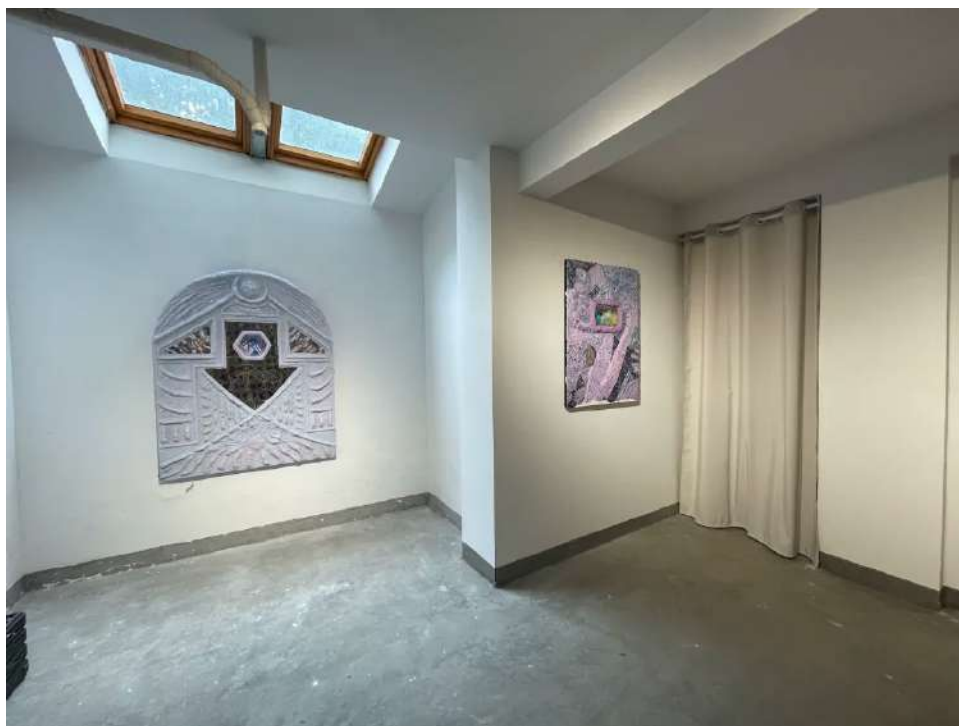
我也曾試圖理解“同人創作”的心理機制，想必是在相當程度上將虛構世界視為現實，足夠地投入其中，才產生了對劇情不滿意，或渴望以虛擬身份干預其中的想法吧。在“遊”的狀態下，如果現實與虛構世界都處於同一平面，那麼，對待現實或許也會用同人想像的方法來干預。文爵很喜歡培根和梵古，認為他們能對現實進行變形，“跟漫畫一樣”。從一個角度來看，這也可以說是現實的同人版本，是疊加於現實基底之上的想像。

此次展覽副標題「豐饒角」的典故來自一則古希臘神話。因為小時候對古希臘神話文本的接觸，文爵曾自發地向古希臘諸神進行禱告，如同一種個人信仰儀式。此後他擺脫了既有諸神的限制，將諸神作為一個整體概念進行禱告，又將自己珍愛的事物均想像為神，併為之虛擬一個個形象。人類原始信仰體系中的萬物有靈論是一種集體想像，而文爵虛擬諸神的行為，則是完全當代的，個人主義式的。或許在繪圈或同人圈進行此類虛構的大有人在，但重要的是，每個人都有自行想像的權利。

EACH MODERN

亞紀畫廊

對自己身份的解構，對不同自我的形象化設定，對古希臘諸神或世間可能存在的諸神的想像，構成文爵當下創作的主題。書，電影或音樂中的得到的靈感，都可能以此種方式啟發一個新的系列。其藝術語言結合了半立體浮雕和平面繪畫，色彩豐富，非常具有識別度。這一主題與形式，已經形成了一個有自我生產能力的體系。

文爵工作室一角，攝影：冬用

回到朱家角，文爵的工作室也是他和父母生活的地方。這裡像一個私人城堡，地下一層，地上三層，掛滿了畫完以後等待再度被審視的畫作，涵蓋多個系列，其中還有數十幅作品已經移到了BANK畫廊展廳，可見文爵旺盛的創作力。頂層陽臺是正在曬乾的顏料，像大量的奶油。這些顏料事前經過“按摩”，曬到表面發硬能夠定型，就可以被轉移到畫布上進行造型。文爵在“濕蓋濕”（在未乾的顏料上緊接著再塗一層顏料）的繪畫技法上，發展出了這種用大量顏料直接堆砌出體積的創作方法，在表層形成突出的浮雕效果，他會在浮雕中“挖”一個洞，在露出的表面進行平面繪畫。平面部分多為具象畫面，承擔主要的敘事功能，而浮雕部分經常出現符號性、裝飾性的抽象圖案和肌理，似乎是故事所發生的一個個異世界的環境碎片，比如幻想中的神廟，遠古文明中的殘垣，甚至某種非固體的物質狀態。

EACH MODERN

亞紀畫廊

文爵工作室頂層陽臺上正在曬乾的顏料，攝影：冬用

最早練習寫實技法的文爵，本來並不習慣於這樣狂野地使用顏料。有一次，朋友家的小孩把文爵珍貴的油畫顏料整管地擠了出來，驚慌之餘，油彩堆砌的質感或許也喚起了他某種原始的生命能量，也使他回憶起自己在巴黎蓬皮杜藝術中心見過的原生藝術宣導者讓·杜布菲（**Dubuffet**）的厚塗顏料繪畫。從此，文爵便進入了一種接近本能的創作方式。這也是他小時候最早拿起畫筆時的創作狀態。文爵說，他小時候是愛鬧騰的壞孩子，只有在畫畫時才能沉浸到自我的世界里，當時畫畫就是兒童焦慮的釋放。經歷過畫國畫時期“為了被誇而畫畫的功利主義階段”，現在，文爵又回到忠於自我的創作狀態。

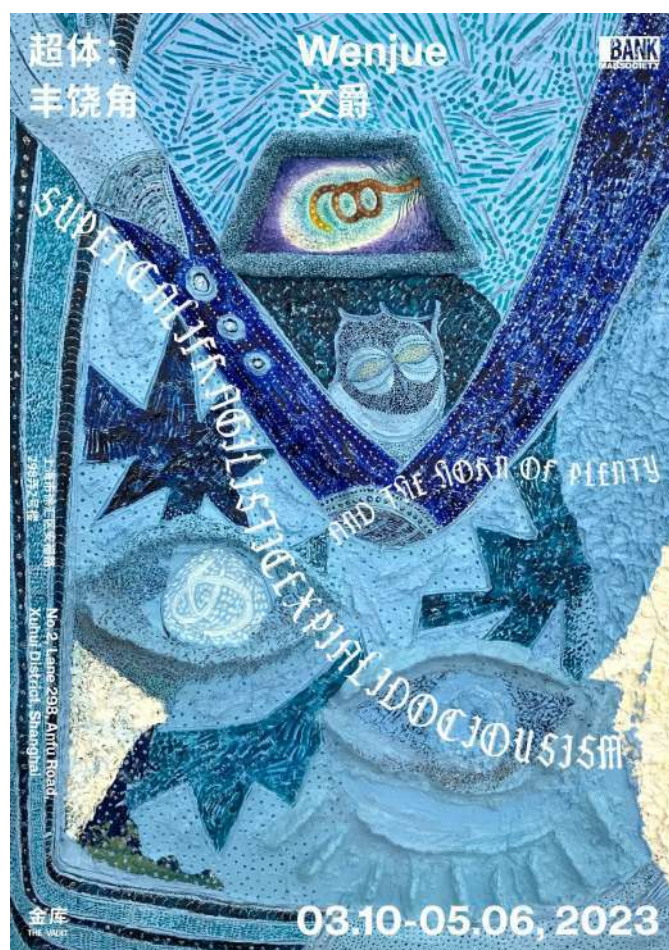
結束了朱家角的拜訪，文爵和我們一起來到位於熱鬧的安福路上的畫廊，晚上，他又去看別的展覽了。要不是因為此次個展，文爵並不常離開工作室，只是跟作品、書、動畫和父母待在一起。文爵會感到需要朋友嗎？他說，「孤獨總是在你意想不到的時候打擊你」，比如從公立小學轉入國際學校前，每天背兩三百個單詞的時候，或在書中讀到藝術家與友人徹夜長談的經歷的時候。不過，他接著又說，人的周圍是有一個空間的，空窗期時候才會感到孤獨，當前，創作已經填滿了這個空間。

00 展覽 REVIEW | 文爵：人造洞穴中的假面遊戲

Artisle 藝術島嶼 artisle 藝術島嶼 2023-05-10 19 : 29

<https://mp.weixin.qq.com/s/r9mM1XnfMW4gGoDVU4ySjw>

文爵是一位年輕的畫家，其作品受到古典繪畫、流行時尚與日本漫畫的多重影響，展現了“00 一代”所特有的視覺偏好與文化觀察。他的個展「超體：豐饒角」正在 **Bank** 畫廊展出，展示了文爵近兩年於上海創作的架上作品。在這些作品中，人們可以看到藝術家對於自我身份的虛構與探索，以及他對於不同門類的視覺文化的引用與致敬。展覽標題「超體」出自法國導演呂克·貝

EACH MODERN

亞紀畫廊

松執導的科幻電影，講述了一個女子在攝入一種能激活大腦潛能的藥物后，逐漸成為超人類的故事。電影中的主角露西，在大腦被啟動后，逐漸擁有了超越常人的感知力與意志力，甚至能夠操縱時間和空間，最終化身為無所不在的神秘存在。而在文爵這裡，繪畫本身便是製造「超體」分身的方法，副標題「豐饒角」則暗示了這些創作的多樣根源。雖然不是所有的作品都有著明確的古典來源，但幾乎所有形象都被安置在了一個人造洞穴般（**grotto-like**）——一種巴羅克時期的園林建築構件——的厚塗顏料堆中：這些鮮豔如奶油的顏料有的十分對稱，有的則意在製造深度，大部分都是為了營造一種莊嚴的祭祀感，配合著畫面中心的神怪形象以及如咒語般的標題，這些繪畫看起來既甜蜜又詭異。

電影《超體》提出了一些有趣的問題。比如，人類是否應該追求無限的變化和力量，人類是否能夠承受這樣的變化等等。而在文爵這裡，「超體」則意味著巴羅克建築、荒木飛呂彥、安東尼·古迪、梵古、讓·杜布菲（**Jean Dubuffet**）、亞歷山大·麥昆、三星堆以及法蘭西斯·培根。文爵將一切視覺形象都視作說明「自我」無限進化的能量來源，他意圖磨平在文化、性別、領域之間的差異，或至少是替這些差異帶上“面具”。在他的作品中，自我的進化趨勢與狀態以長線條、背景中的網格以及不同甜度的色彩來加以表現，最終，這些“替身使者”——荒木飛呂彥在漫畫《JOJO》中所設定的迷人的第二自我——就成為了文爵的創造性資源，有時是為了尋找身份或是為了另一種想像中的生活，有時則是構建一個新的世界或是重塑整個宇宙。譬如，在《SANSOUCI》中，作品中的花瓶、枝葉、外星人和內部空間、白色的網格與銀河一樣的色彩詩意而又抽離。這些形象會鼓舞創作者繼續去尋找自我和宇宙的本質。

文爵作品中的主角是一些怪奇的生物。赫耳墨斯與蓋亞，帶著面具嘔著奶嘴的美杜莎，住在花瓶裡的外星人，根據石黑一雄的故事與洛可可母題所杜撰的“克拉拉”，克蘇魯船長，暗黑系的皮格馬利翁，以及各式各樣的自畫像。其中，大部分的形象是文爵在上海生活期間所自我投射出的形象。展覽中的自畫像系列既有對於經典漫畫和時尚雜誌的模仿，也有對於當代流行文化和網路虛擬形象的評論。站在職業生涯的開端，文爵將“自我意識”置於高於一切的位置。傳統國畫以及西方繪畫工作室的學徒經歷並沒有造成影響的焦慮。實際上，年輕畫家的“自我意識”的概念並非是越軌和冒犯產物，他選擇以自己的喜好——狂熱的日漫愛好者以及對時尚高度敏銳的人——去轉化那些被大多數人視為典範而難以接近的母題。

文爵的這些分身讓人聯想起熱衷於異名的葡萄牙詩人費爾南多·佩索阿。他的那些有著冗長名稱的作品——《“不可觸碰”-皇后-目的地/大鬍子鮑勃》《自畫像習作 R（火星共和國國會議員兼火星金魚愛好者同好會會長）》《通過吧、通過吧... 這是哪裡的小徑？這是... 天... 神的... 小... 徑啊... 借... 過...》——似乎是在向觀眾示意，展覽似乎是一場由畫家所設定的假面遊戲。像佩索阿的詩歌一樣，這些作品中的形象只是一個個具有自傳性質的角色扮演遊戲。在這一設定中，文爵可能是一位“時間旅行者”，也可能是一位“男爵夫人”，他（她）在服飾方面有著特殊的趣

EACH MODERN

亞紀畫廊

味，他（她）的耳朵或是面容則有著精靈般的特質。這些亞文化的片段在文爵的繪畫中找到了自己位置，因為展覽的真正核心就是藝術家文爵所扮演「露西」。在真實的創作過程中，藝術家調用了大量的圖像檔案，從而在一個環環相扣、難以追蹤的形象傳記中扮演起了自我宇宙的某種“元角色”。與其說文爵是在展示繪畫，倒不如說他在向觀眾展示藝術的“超體”。在這個遊戲裡，這些拼貼的形象陷落於「人造洞穴」（grotto）之中，掩蓋在對稱的構圖、由厚著的顏料所支撐著的方形或盾形構圖之中。

在某種意義上，文爵的「人造洞穴」與巴塔耶的能量宇宙相類似：如果人們願意得到啟示，那麼也只能是通過狡詐或晦澀的黑暗世界。對於喬治·巴塔耶來說，洞穴是儀式和犧牲的地點，它是子宮，也是不祥的避難所。在《藝術的誕生：拉斯科奇跡》中，巴塔耶將洞穴繪畫中的動物解釋為神祇或野獸，總之，它總是超越或低於人類。我們無法定義文爵繪畫中的那些形象究竟處於什麼位置，因為它們更像是一張張自我分裂的文化皮膚。文爵將日式漫畫的線條和表意符號等元素，與時尚影像中的造型與色調結合在一起，創造出了一種既有敘事性又有裝飾性的圖像。這些絢爛的繪畫也許來自洛可哥式的自畫像傳統，也許僅僅是來自藝術家所鍾愛的匿名網路頭像。當然，這些猜測並不重要，因為年輕的藝術家隨時可以用一個「分身」去否定另一個「分身」。然而，這些繪畫不僅僅只是來自於藝術家文爵的「超體」世界，事實上，它也是新世代畫家對於當代生活的多樣性所做出的本能反應。

EACH MODERN

亞紀畫廊

OCULA

Ocula 觀點 | 經傲：穿過固定和緊縮的枝條

Ocula 藝術之眼 2023-08-17 18:30

作者：Ying

<https://mp.weixin.qq.com/s/NyKcTMStcDmbxPSNX-7rcA>

展览现场：经傲，“一个蒜一个坑”，魔金石空间，图片提供：魔金石空间。

這些枝條賦予了作品植物般的有機形態，同時也彷彿材料間無形聯繫的實體化。它們比塊狀的物體更靈活、更柔韌，纖細卻提供必要的支撐。作品中頻頻出現的孔洞也是線條與塊，線條與面發生交集的所在。

儘管早已有各種徵兆和鋪墊，經傲的首次畫廊個展比想像中還是來得更快一點。過去一兩年內，經傲參加過蜂巢當代藝術中心、魔金石空間、拾萬空間等畫廊群展，並且參與了在阿那亞藝術中心、知美術館和畫廊周北京公共單元的機構展出。相對高的參展頻率，讓這位名字和作品

EACH MODERN

亞紀畫廊

都頗具辨識度的年輕藝術家迅速在行業內累積了一定的關注度。近期在魔金石空間開幕的個展「一個蒜一個坑」（2023年7月20日至9月2日）展出了藝術家近20件裝置，其中大部分是創作於2023年的新作——包括在展廳內用數天時間沉浸式製作完成的作品。它們附著在地面、牆壁、天花板上，好像一個從褪去的潮水中浮現出來的世界。

日常的材料，親密的氛圍，以及抽象的形式，不經意間讓我閃回到數年前在木木美術館以及佩斯畫廊北京空間展出的理查·塔特爾（Richard Tuttle）。我試想了伊娃·海瑟（Eva Hesse）、加里·奎恩（Gary Kuehn）等后極簡主義藝術家的作品，並回到藝術家自身的工作中探索她如何發展自己的語匯——那麼，材料是最先浮現出來的一個要素。

藝術家的創作使用了木材、樹枝、金屬、陶瓷、馬毛、琴弦、石頭等多種材料。僅僅在一件作品中，觀者往往能找到天然/工業、有機/無機、原材料/拾得物等幾組來自對立屬性範疇的材料。從整體上看，能感受到藝術家偏好對材料進行有限的干預——例如，對於銅片或鋁板等工業材料，藝術家往往只將其進行彎曲、鑽孔等克制的改造。經傲過去的作品也往往保留材料本色，甚至，我們都可以用木、鐵、銅這樣的說法，來直接描述所看到的顏色。

本次展覽中，藝術家進行了不一樣的嘗試，部分作品出現了鮮亮的色彩，例如《妖魔藥丸》（2023）中色彩活潑的五彩陶瓷球，以及《金筷子》（2023）銅和陶瓷上鮮明的黃。但最明顯的一個特徵還是紅色系色彩的使用。《濕潤的太陽》（2023）中右下方的陶瓷盤和玩具球疊加了兩種鮮豔的紅；《一種比喻》（2023）中的樹枝看上去好像一個有著藍綠斑紋的紅色觸手；在《棍立上去》（2023）中，幾乎是素色裸露的陶瓷上，鑽孔的位置被塗上了鮮亮的橘紅。紅色在這些作品中不僅是作為點綴的顏色，還宣示著視覺的重點。從中我們可以感受到藝術家對引入色彩的訴求；做出改變可被視為擺脫束縛的一次嘗試，但這些原色除了在視覺上引人注目之外，是否會沉澱成為個人化的視覺風格和語言還有待觀察。

經傲將材料、物體置於相互關係的可能性中，通過處理物與物之間的關係，從而創造出理想的新物體。幾乎所有作品都或多或少地擁有向外伸出的，纏繞、穿透體塊的“枝條”。藝術家似乎有意藉此消解其形態的固定和緊縮。這些枝條賦予了作品植物般的有機形態，同時也彷彿材料間無形聯繫的實體化。它們比塊狀的物體更靈活、更柔韌，纖細卻提供必要的支撐。作品中頻頻出現的孔洞也是線條與塊，線條與面發生交集的所在。

線的使用還有可能延續自經傲作品的另一個特徵——聲音。經傲過去的許多作品中都引入了聽覺元素，而線的震動是樂器產生聲音的常見方式之一。無論是機器自動，還是由觀眾手動，通過對材料的敲擊、彈撥產生的聲音都是作品的重要組成部分。今年早些時候展出過的，讓懸掛的木頭與旋轉盤上的玻璃杯發生碰撞的《朝露》（2023）、邀請觀者拿木槌敲擊銅片的《停頓》（2023）都是典型的例子。與動態藝術強調運動不同，在經傲的作品中，運動是製造聲音的一種途徑。系統性地將聲音作為雕塑、裝置創作要素的年輕中國藝術家本就不多。她的作品不僅僅是聆聽媒介化的擴音器聲音，而是利用作品材料本身的物理屬性即時製造聲音，賦予作品現場性與表演性。而調動視覺以外的更多知覺，顯然是當代展覽發展出的需求。

EACH MODERN

亞紀畫廊

三件從天花板垂下的裝置巧妙地集結了上述特性，成為本次展覽中最惹人注目的系列。在這三件名為「漂浮的錯覺」的作品中，上方的電機帶動下方的雕塑旋轉，末端通過鈴鐺或金屬間的敲擊發出聲音。在《漂浮的錯覺 3》（2023）裡，上下兩段金屬枝條的直中帶曲的弧度如同越過圍牆的凌霄，枝條間由三段姿態柔軟的陶瓷柱相連，下方的銅枝分開三叉分別系在陶瓷柱上，接著擰成一股，在接近地面的末端分開，再由三根較細的金屬線向下彙集到一顆陶瓷鈴鐺上，在空間中勾勒出一個不規則的雙棱錐。有趣的是，電機理應是以勻速進行水平轉動，但是最下方的陶瓷鈴鐺卻是隨著某一刻枝條的顫動，間歇性地發出聲響。通過作品中材料與形態的傳遞與轉換，機器特有的均質運動成為了具有生物屬性的脈動，最終發出震顫另一個生物的叮鐺一響。

EACH MODERN
亞紀畫廊

經傲：讓偶然發出聲音

2023.08.16 | BY biede |

作者：陸冉、編輯：冬用

<https://www.biede.com/jingao-yueqi-art/>

EACH MODERN

亞紀畫廊

“此刻突然不想在家呆著，就去火車站買一張票，目的地也不認識。今晚回來嗎？不下定論。莫名其妙地就到了一個海邊，再走一天一晚上，到另一個城市。

就這麼一個人溜過了大半個英國。”

經傲說這段話的語氣不是興致勃勃的，雖然也不痛苦。想像中那片海有些灰濛濛，情緒底色裡迷茫大於瀟灑。“自己也不害怕。這跟我當時過度虛無與麻木有關——還能差到哪去呢，“她說。

考央美被勸退之後，經傲轉去了高中國際部，英語還沒學明白，也不知道 Goldsmiths（英國著名藝術院校）是什麼，就被“咔”地一下扔到了英國，先在倫敦大學金史密斯學院學純藝術，又去了皇家藝術學院學表演（**performance**，或叫“行為藝術”）。六年多過去，眼下兩條路，成為歸國藝術精英，或者不這麼干。經傲怎麼看也沒有精英氣質（既不是諷刺經傲，也不是諷刺精英），但她的確有藝術天賦。經過一番掙扎，做過音樂，還做過模特，經傲終於想明白了，藝術就是她的語言。

經傲現在跟男朋友住在北京順義一個村裡，從鄰居家結滿了南瓜的爬藤架下面經過，推開工作室院門，輕輕喊一聲“經傲”，一聲洪亮的“èi”從二樓傳來，霹靂咣啷一陣響，經傲出現在眼前。這一場景如果出現在漫畫里，需要非常多的動作輔助線。她精瘦精瘦的，一頭短髮，穿一件長及腳踝的橫條紋 Tee，表情生動，像度假居家版的 Harley Quinn。從小院兒往工作室里看，目之所及堆滿了東西，叫的出來的和叫不出來的，讓人想起小學生常用成語：目不暇接。我從中辨認出幾件數周前出現在畫廊布展現場的材料，經傲說，感覺不對，又給搬回來了。

這個姑娘是在那個灰暗的英國海岸線獨自漫步的姑娘嗎？生活大概就是這樣，你生性樂天，但命運非要給你安排陰鬱的六年。

經傲的個人展覽「一個蒜一個坑」正在北京魔金石空間展出，其中一件作品里，一個銅鈴鐺掛在一段蜿蜒的顫動的銅線上，被電機帶動著在地面上拖行，發出勉強的聲音。經傲說，慘啊，就想表現那種慘狀。你不能從發達資本主義文明的精緻美學角度去審視經傲的作品，而要調動人的本能感受。另一個鈴鐺在小碟一樣的容器裡晃來晃去，像乞丐一樣；一塊大石頭壓在幾根細細的鐵絲上，顫顫巍巍；一些毛髮狀物亂如麻；一個黑球一頭栽在地上。真夠慘的。偶爾出現幾顆彩色的珠子，帶來一些觸電般的感受。你想到生活中那些情緒張力最飽滿的時刻，心裡遽然抽緊。經傲本來是學表演的，所以她的裝置作品有敘事性。聲音是她作品中的常見元素，總有什麼在發出聲響，偶爾是一小段事先寫好的曲子，大部分時候是無控制的撞擊聲；即便是不發聲的裝置，其中也常見樂器部件。它們不是被觀看的物件，而是活躍的挑釁者，在空間裡刺激人的神經。想像一件光滑流暢的玻璃鋼雕塑，你會聯想到工廠機器有序的動作，但看著經傲的作品，你的眼前會出現她圍著這件作品左右擺弄的殘影，這就是她說的“讓作品與身體的過程發生關係”。

EACH MODERN

亞紀畫廊

工作室院子里隨意擺放著一個銀色的裝置，是一排大小不一的金屬扁塊組成的螺旋隧道，隨意扔一個木球上去，木球在重力的作用下沿著隧道滾過，發出一串音樂，像揚琴演奏。經傲說這是委任作品，更強調互動性，自己做的東西不會這麼有確定性。

經傲屬於某種“生命體驗型”藝術家，雖然並不存在這麼一種類型。她很少質問自己在想什麼，為什麼想，而是跟隨直覺，把一段時間內的情緒感受在作品中做一種爆髮式的呈現。所以，她不認為藝術是可以一件可以單獨拎出來的東西，藝術就是生命本身。她從小就喜歡撿破爛兒，什麼也捨不得丟，什麼都愛買，於是就形成了當前工作室那樣的狀態。她還有一台燒陶電窯，不時就燒一些奇形怪狀的東西出來，加入工作室陳列。每天她巡視一遍這些素材，聽聽哪一件在對自己說話，就從哪一件開始進行創作。此次籌備展覽時，經傲儘管畫了一點草圖給空間“交差”，實際上卻完全沒有遵循最初的設計。她說自己的創作過程就是「直接幹」：「我可能知道這個鈴鐺最後要用什麼狀態發聲，但除此之外都沒想過，邊做邊看，做了再說。“就像在英國那幾年毫不設限，漫無目的地行走，不管遇見什麼岔路，最終總有出口，總會到達某個地方。

我不禁聯想到如今正熱的 **City Walk**，在每一個節點的都小心確認過的路線上，城市漫步者的步伐精確而謹慎。與之相比，經傲走法有點野人的特質。她不喜歡遵循理論的路徑，而喜歡從無到有的那個過程。

但跟我們大部分人相同，經傲從小接受的是按部就班和守序的教育。學畫畫練基本功時，「畫得簡直太 **TM** 像了」，以至於拿出一件東西來就能像複印機一樣不假思索地畫出來。轉捩點出現在一次創意課上，經傲發現自己在可以自由發揮時，卻不知道該畫什麼。“同學們的畫面都很飛，我腦子裡卻空空如也，”經傲說。之後她就開始蹺課，亂畫，被老師以數學不及格為由勸退，最終到了英國。

說起來，英國不是一個典型的讓人放飛自我的目的地，也許留學這段經歷對於經傲的意義在於，逼她回到自己的世界。藝術實踐上，她有機會把什麼「爛七八糟的」都嘗試了一遍，但卻不知道為什麼要做藝術；人也陷入自閉，自己跟自己玩。經傲說去英國前她是不會思考的，昨天的事今天就忘；但在留學的大量獨處時間里，她應該不得不想了很多事。當時她做過一個行為作品，用陶瓷製作了二百多個空心鵝卵石，表面畫上以假亂真的紋路，一堆一堆地放在路邊，看上去與其他石頭並無二致，只有拿起來時才發現完全不一樣。當時，經傲已經開始對純天然物品感興趣了，圓溜溜的鵝卵石出自大自然之手，但陶土也是天然材料，後者卻需要成為某一種形狀。成為一隻杯子的陶土和成為一個假鵝卵石回到地面上的陶土，哪個更接近陶土的本質？哪個更加人工？她當時未必這樣想過，但從後面的實踐中可以知道，經傲在純天然和高度控制的座標系上尋找自己的位置。

如今經傲意識到，她不是一個能自由釋放原始天性並以此為滿足的人。讓她完全像文明社會之外的人那聽憑樣興之所至，信馬由韁，再展示給眾人，也是一種強迫表演。聊天時，經傲提到了健身房裡的“動感單車”，做大崩潰狀。我想這一健身專案刺激到經傲的點在於，它用一種過度偽裝的姿態表演天性釋放，說白了就是假嗨。“這說服不了我，”她說。她以前也試過用作曲和寫歌來作為表達手段，但她認為無論心理多麼難受，都不能直接暴露甚至煽動這種難受，而要把

EACH MODERN

亞紀畫廊

它轉化成一種中性的敘事。不加轉化地自我沉溺，用她的話來說，就是一種濫情。她在藝術中尋找的也是這一種恰如其分的轉化。

而「高度控制」的例子除了多年的繪畫專業學習，也包括她學過的各種樂器：鋼琴，電子琴，吉他，貝斯..... 比起這些完善的樂器，她更喜歡一些像是臨時組裝起來的無名樂器，比如兩個竹片中間加一根弦組成的怪東西。它喜歡這些樂器不可控的聲音，那種就地取材的狀態，就像削尖了木頭打獵一樣原始而機智，也給偶然留下了更多的餘地。換句話說，相對於享受人類文明的高級成果，再把它一步步推向技藝的極致，經傲似乎更喜歡親自勞動，哪怕樣貌粗獷。她在作品裡最愛做的一件事之一，就是“解構”樂器。用來做拉弓的馬毛，小提琴托，琴弦等樂器零件常常被她當成創作材料，形成一些奇奇怪怪的樂器，而最後發出聲音的，往往是鈴鐺這種稱不上樂器的東西。在工作室，她當場批評了自己的一件舊作。“太刻意了，每個地方怎麼發聲都算好了，真讓人尷尬，”她說。

那次行為藝術作品中二百多個陶瓷鵝卵石，衍生出一批圓圓的陶瓷的鈴鐺，成為了經傲第一件聲音裝置作品，她的創作方向也從此時開始顯露：物理撞擊的聲音，材料的結合，以及身體過程的參與。她也終於認同了藝術這種表達語言，院子裡發芽的山藥，尖尖的皂角刺，彈簧，隨手捏的泥巴..... 各種東西都有可能某個時刻跟她產生共振，成為表達的素材。這個過程有點像占卜，用身體去探測萬事萬物的能量，這也是她瞭解自己以及與世界發生關係的方式。“說白了，作為人要生存，還是需要一點意義。我不想虛度。慢慢發現，藝術是一種提出問題的好方式，能讓我更深地認識自己。恰好我在藝術上可能還有點天賦，能坐得住，那就是它了，”經傲說。

對了，她的作品題目也聽命於“偶然”，隨手翻開一本書，選到一個片語，將之賦予一件作品。帶著這個題目去看這件作品，竟然覺得頗為貼切，可能這就是“偶然”的魔法。

看著經傲在工作室上下兩層數不清的東西和三隻貓之間恰得其所的狀態，我覺得她進入了一個相當好的階段。可能是有意挑戰，我問她，以自己的感受為創作動力，會不會有一天才思枯竭，陷入麻木，是否需要一個理性框架，讓創作的生長有跡可循？她想了想說，理性與感性並非割裂對立的狀態，她並沒有完全拒絕理性，而所謂的“麻木”也是一種感受。回頭我又想了一下自己的問題，擁抱偶然是一種非常有勇氣的狀態，需要不斷運用自己的感受力，而感受力或許不會像刀刃一樣越用越鈍，而會像水晶球一樣越擦越亮。

一个开放的邀约

Open

意外闯入偶然的禽鸟，或徐或急的风，
自然介质间的随机碰撞，经傲常常以一种
开放的姿态，邀请自然随机参与到作品之中。

经傲

call

Editor | 石梦HELEN Text | 薛源 Photo | 艺术家提供

为什么是声音？

对于经傲来说，她很难厘清在艺术创作中对于“声音”这一介质偏好的来源。这似乎同她幼时学习电子琴、钢琴有着些许关联，又或许从大学时期的音乐创作中可以窥得一些线索。而声音作为一种感官真正打动她的原因，在于它所能传达的是一种直击人心的感受与碰撞。声音和气味似乎有着共通之处，它们总能将你精准地置于熟悉的状态和场景当中，但以词汇描述时却总陷入暧昧不清的情景之中。就好似阿彼察邦新作《记忆》中的那声巨响，轰隆作响直抵人心但又难以用语言形容，这关乎着一种日渐缺失的“感知”和“想象力”。

和大多数学艺术的学生相似，经傲也曾经历过极为严苛但限制想象力的集训过程。以至于后来在金史密斯修读艺术的时期，她主动规避了绘画。“当时的固有观念太强了，我闭着眼都知道如何画出一只极为逼真的苹果。但我极力避免类似情况的发生，因为这意味着我已经全然忘记一个苹果单纯地作为‘物’的时候会是什么。我只能看到它的表象，仅此而已。”这对于经傲来说像是一场修行，但与此同时她也意识到自身感受力的回归。

那个时候她常常在路边捡破烂，遇到有趣的东西就会把它们收集起来，幻想它成为未来某件作品的一个零

件。但当时经傲的家并不大，这些堆叠的物品给了她很大压力。很多时候她不知道如何使用它们，又如何将个人情感同它们相连接。久而久之，经傲就产生了一种关乎“物”的恐惧，这也触发了她对于“物”本身到底是什么状态的思考，“后来刚好读到海德格尔的《林中路》，里面提到说当物体的表象相同，但质发生变化的时候，它是否还是它的本身？”

这样的问题，推动着经傲最初的行为艺术创作。她用陶瓷烧制出一批与普通鹅卵石别无二致的石粒，但每块石头都是空心的。她把这些石头带去不同的场域，以探寻“物”之间的关系。“这也让我开始对陶瓷这一媒介感兴趣，偶然间发现这些陶瓷碰撞发出的声音很美妙，很像铃铛。”

于是，在行为艺术的基础之上催生出了经傲最初的声音装置。她将两百多块空心的陶瓷石头用线缠绕、串联，并悬挂于铁架之上。所有人在现场都可以去拨动这些细线，以引发石头之间的碰撞，进而发出音阶、音量、频率各不相同的声音。“很像是铃铛，一种极为纯粹的，基于物理碰撞所发出的声音，几乎每个人都不会讨厌这样的声音。”

经傲对于这种简单、纯粹声音的喜爱延续至今。我们鲜少在她的作品中发现电子、合成器和扬声喇叭，她

经傲常常觉得，不去控制作品所呈现的结果，反倒能获得一种留白的回馈。在这种回馈中，她更能够看清楚她想要的事物究竟是什么。

经傲

经傲的艺术作品主要围绕着氛围音乐、行为艺术,以及连接不同空间的声音装置展开,借此试图探讨在不同的空间中声音可带动的融合关系,以“纯然物”为主材料,经傲的作品进一步探索“物质”与“非物质”间的关系。观众的参与也是作品的必要组成部分,在种种基础上,声音、人物的并存创造一个“绝对精神的领域”。现工作生活于北京。

笃信自然碰撞所造成的情感上的共鸣与震颤。“我并不想要强迫式地通过作品宣告什么,我的声音就像是正方形、圆形、三角形这些基础图形,它的诞生或许出自人类的审美本能。所以我也期待追求一种更为原始的声音与人产生微妙的联系。”

控制与随机性

随机性也是经傲作品中无法忽视的点睛之笔,我们也常常能从作品中看到艺术家的控制与自然随机之间的角力。做一个声音装置之前,经傲必须去考虑如何选择材质才能发出想要的声音。

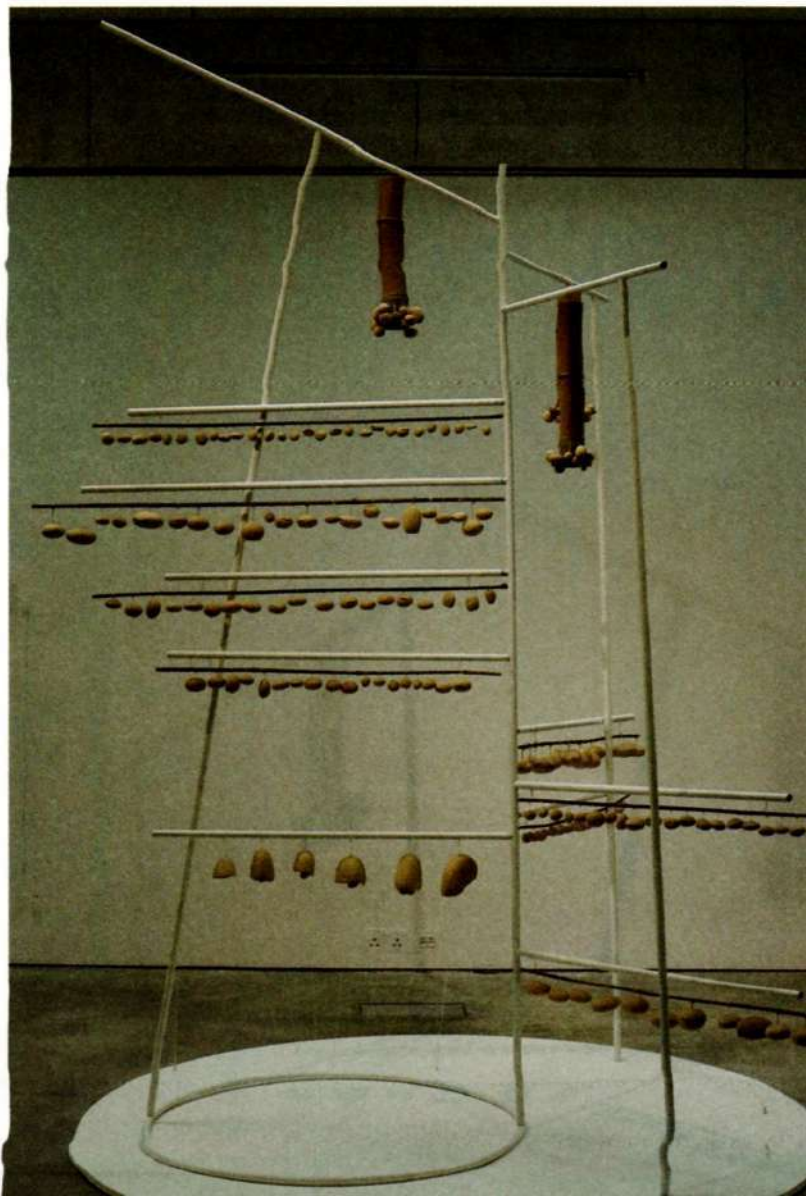
“比如一块铜片,要多厚才能够发声。而敲击的物品又会是是什么?它的音色要是暖的还是冷的?这些我都要考虑。当所有的条件被我构建之后,我就会把它放置于自然环境中,剩下的一切就交给风了。“没风的时候它就没有声音,有微风的时候,它就随时随机撞一撞,发出惬意的声音,狂风大作的时候它就撞得让人心慌,我非常喜欢这种感觉。”

经傲常常觉得,不去控制作品所呈现的结果,反倒能获得一种留白的回馈。在这种回馈中,她更能够看清楚她想要的事物究竟是什么。不去控制听起来简单,但实际上过程中必然关涉着无数的判断和选择。很长一段时间,经傲对于装置最终所呈现的状态都是不满意的。

“尽管布完展后,朋友们都在恭喜我,但是我总觉得少了些什么。那段时间的我是闭塞的,我对于外界并不是一个非常敞开的状态,更多地拒绝与人沟通。”

在MAO space展出《朝露》时,经傲意识到似乎一些事情发生了改变。它对应着空间窗外的景色吹制玻璃杯,人工所带来的误差也塑造出不同的音色。在空间风力的无序之中,你永远不知道小球将从内部还是外部进行撞击。经傲坦言,“在那个时刻我觉得,一切东西似

Rock Rock

乎都没有必要那么死板了。后来到《均衡的当下》的时候，这种感觉更加明晰了。”

《均衡的当下》这件作品被放置于经傲工作室的楼顶，所以每天都会有不同的变化。北京的风沙、偶尔撒下的泥和不定期飞来的禽鸟，让她的作品每天都处在不同的场域、不同的状态下。“我的作品似乎比我更灵活一些”，这也让经傲开始重新审视自我，她从随机性中逐渐开始考虑更多的人，考虑外界，进而重新审视自己。“或许只有这样，我的心才能够慢慢被打开。”

不破不立，面对不被接受和生活的苦闷，经傲也曾经想过放弃对于“声音”这一媒介的追寻。但好在更多媒介的探索和“随机性”的馈赠，让她从逼仄的自我对话中抽离，在自然的包容和广阔中，发觉关乎“声音”全新的节奏和韵律。

情感的避让

相较于介入式的艺术家，经傲如今仍旧在学习如何将作品中的自我意识削减，从而呈现出一个更为广阔的面貌和一种更具包容性的能量。这似乎又回到了她最初在“音乐”和“声音装置”之间抉择的时刻，“我意识到我做音乐某种程度上是有情感抒发的，就像是写小说。所以我想尽可能地避免滥情，于是就选择了声音装置。”

但如今，经傲也意识到完全消除自我是不可能的。她觉得做作品的过程更像是一个入世、出世、再入世的状态。“最初的人世，我会考虑如何使用这个材料，把它变成什么样的形式和状态。而所谓的出世，则是某种程度上我和物品变成了一个平等的关系，我并非强迫或者驾驭材料和自然。而再入世的过程，似乎就是当物品变

成独立个体时，我作为第三者如何看待这样的作品，我又在其中成为了什么？”

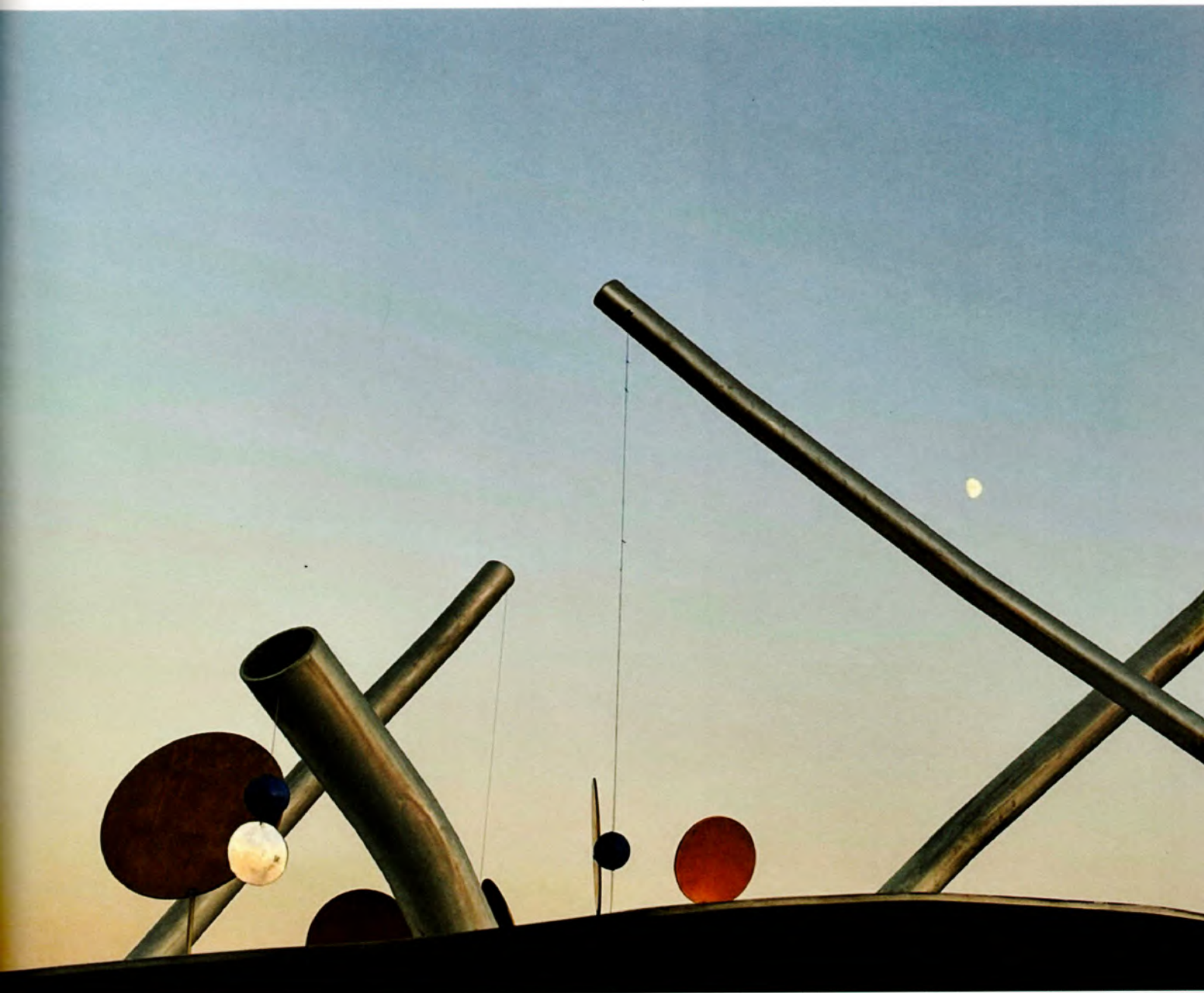
过年的时候，机器的故障和疫情的扩散让经傲的工作停滞不前，“当时我也不知道为什么，对什么都没有感觉。身体也不舒服，机器也坏掉了，怎么做都不是自己想要的感觉。”但这被迫的停滞，也让她能以一个真正放松的心态看到自己每一天的节奏，每一个小时节奏。“这些会直接作用在我的作品当中，一条线的颜色和质感，一块石头、陶瓷、木头的选择等等，我都称之为节奏，这都是我这个人的一些缩影。里面必然包含着关于我的一些矛盾，但我很欣喜，因为我知道那个状态非常真诚，是我一直以来所希冀的。”

这似乎也是一个与物和解的过程，在最初因为“爱捡破烂”进而对物心生畏惧之后。经傲也尝试过极简主义，来逃避关乎“物”的思考，但她很快发现，这背离了人性中最基础的欲望。于是，她又成为了一个“爱捡破烂”的人，但如今她已然发掘出“物”本身的韵律与节奏。“现在我生活的空间和我的studio必须是在一起的，我没有办法将它们分开，不然我就会产生一种割裂感，我不知道我要去哪里。因为，很有可能我厨房里的东西就是我作品中的一部分。”

如今，经傲又恢复了在村子里捡东西的习惯。大爷大妈春天伐树，她就会趁他们把树枝拉走之前拿几枝回家。路上遇到的铁丝、石头、小花，她都会打包带回家。“生活中的一些细节，现在自然状态下自然界里面美的东西已经非常多了。当人们去刻意创造的时候，反倒很难比得上自然界这个东西，所以很多时候不如就直接看到他们。”

如今，经傲的工作室也是一片生机勃勃，犄角旮旯里都藏着无数生活馈赠的宝藏。“整个墙已经快被我打成筛子了，全都是钉子，钉子上面挂的全都是我的小零碎。但是我并不会强制性地把这些事物带回家，就像我们作为人类要把这十几年的树砍断，我觉得这是没有道理的，也要给大自然以尊重。”●

或许正是如此认真对待“物”的态度和观点，
才让我们听到经傲作品中无序、广阔、触达心底的最纯粹的声音。

徐浩洋：不止玩梗，還有冒犯

象外 2022-06-29 08:20

<https://mp.weixin.qq.com/s/P7VIQvbs4rtmjcQKZE4shg>

徐浩洋 天邊朵朵雲 150 X 120cm 布面丙烯 2021

智慧手機變成現代人的「義肢」之前，我記得那時候常跟朋友聚會，吃飯，喝酒，唱 K，逛店，爬山，看演出，盲人按摩..... 然後在飯局上我們時不時會玩一個遊戲，就是電影名接龍——從一個字的電影開始輪著說，輸了的人選擇 **true or dare**，然後進入兩個字的，以此類推，直到大家實在想不出新的電影名字來。

EACH MODERN

亞紀畫廊

那固然是一種消遣，但也的確激發了一點暗中的鬥志——為什麼別人看的電影那麼多？！（還不是大爛片）我要去補課！

以前在廣州，打口碟和盜版 DVD 唾手可得，而且便宜得不行；後來到了北京，某些路口也經常能碰到賣碟的（當然，那種碟也有，一般都是大姐抱著一個孩子，看似漫不經心卻又指向明確地過來問你：要碟嗎要碟嗎？）。

精子計劃 120 X 80cm 布面丙烯 2021

遲至 2010 年，我記得美術館後街那邊還有一家音像店，CD 擺在架子上，DVD 則是疊在紙箱裡，但時不時會挪到里間以避免檢查；還能偶爾遇到在那裡淘碟的寶唯一——那時候他已經扎著道士發髻騎著小電驢了。

後來，大家上網下載片子，肉身去電影院，DVD 似乎一夜之間消失了；再後來是流媒體、短視頻，到了這兩年，電影院也快要死掉了。

EACH MODERN

亞紀畫廊

當我們談論電影和承載電影的這些物質和空間的時候，它突然變成了一個懷舊的話題，有點奇怪，也有點傷感，但又無可奈何。

所以當我看到徐浩洋的畫，就莫名有一種親切感;除此之外，則是驚奇——為他的奇想所驚奇，也為背後的邪典所驚奇，或者說，它激發了一種新的想像，就像玩七巧板，從確定的元素中排列組合，砌出新的形象來。

當然，除了看重新創作和衍生的故事，畫本身也值得看——看藝術家如何截取局部，轉換光影，移花接木地把不同的情節和元素幻化成布面或木板上的筆觸，如何將觀眾的目光聚焦到他意在強調的地方，如何淡出或簡化背景使得它更像一張畫而不是一幀影像的截圖.....

在塗、抹的厚薄之間，是一個在中央美院接受嚴格油畫訓練的藝術家所展現的分寸，是嚴謹的學院派傳統和恣意想像的心靈之間的張力，這些畫似乎成為一個區間的刻度：一方面，內容指向過去，影史圖像、社會風潮、大眾文化、私人記憶，等等，都被記錄在拼盤式的畫面中;另一方面，動機指向未來，懷舊的背面其實是當下，它就像一面鏡子，提醒我們從素材庫里挑選音節、遣詞造句，然後思考如何繼續向前。

徐浩洋的畫是無需多說的。所以，邀請大家看以下的小問答——不長不短，正宜觀看。

Ps：歡迎無獎競猜——你從他的畫里認出了哪些電影？

象外 x 徐浩洋

○：如何評價自己？

X：一個矛盾的人。

○：難忘的小時候二三事。

X：小時候我熱衷於看漫畫，臨摹了很多《七龍珠》，課本每一頁都有我勾勒的漫畫形象，記得小學競選幹部需要製作個人海報板，偶像一欄我填的是鳥山明（日本漫畫家，《七龍珠》《阿拉蕾》《IQ 博士》等漫畫的作者）。

○：學藝過程中有什麼收穫與挫折？

X：記得在中央美院剛上大一的時候，教學內容與在央美附中時基本無異，課程安排也開始讓我疲倦，我對自己一直以來所理解的繪畫產生了懷疑，後來我進入了油畫系四工，開放的教學風格拓寬了我的眼界，老師也允許同學們盡情施展身手，所以我們當時恨不得把所有熱情都釋放在幾米的畫布上。也是這個時候我在寫生中有意加入了迷影元素，相比之前有了更多的主觀性，不再盲目被動。

EACH MODERN

亞紀畫廊

經常會感慨時間過得飛快，距我 2012 年到附中求學已經過去十年了。我覺得自己不算是典型的優等生，只是足夠幸運，結識了很多良師益友。本想出國繼續深造，因為疫情的關係，這個念頭被打消了。

○：說說你跟電影的故事吧。

X：我從小就經常窩在家看電影，翻閱漫畫和雜誌。那幾年老家的音像店挺多的，我哥會帶我去店裡掃貨，帶著一摞厚厚的 DVD 回家。尤其是我記得那時候逛夜市有很多賣盜版光碟的小攤兒，幾部電影都壓制在同一張光碟裡——而封面則被同時 p 滿了這些片子的主角，令人目眩。粗製濫造中竟能看到成龍大戰 007 和蜘蛛俠，不瞭解的還以為他們真的合拍了一部電影。

○：小時候有看過「兒童不宜」的片子嗎？最喜歡的片子是？

X：哈哈，小時候通過 DVD 看過一些磨坊電影。當時我們去掃貨不會細細挑選，經常會把店裡進的新片和店主推薦的都掃走，有點兒囫圇吞棗的意思，拿回家一播發現有很多港片，其中也摻雜著一些“童年陰影”，有一次我怕到直接把盤掰斷了。

目前最喜歡的片子有《切腹》《法外之徒》《死者田園祭》《黃金三鏢客》《解構愛情狂》……

我知道你去年秋天做了什麼 115 X 90cm 布面丙烯 2022

EACH MODERN

亞紀畫廊

○：創作上的總體思路和方法？

X：我嘗試將電影等流行文化進行解構和置換，著迷於描繪人、事、物間遊離的關係，並呈現出一幅基於現實而抽離現實的矛盾景象，以畫面中亦真亦幻的元素衍生出一種隱忍之下的張力。

○：能否拿幾張作品說說背後想法？

X：我愛看黑幫電影，所以也畫了幾張以此為題材的作品。比如我試著把國外 IP 進行本土化的改編：

《北京野武》中，我將空蕩的反光鏡置入了北野武的面孔，他戴著黑色墨鏡，這也是他在日本黑幫片中常見的形象，同時在車內被槍指著頭，雨滴落在了車隊行進的路上，我把車牌改成了北京市的號碼，北京野武這個充滿惡搞意味的名字由此誕生；

北京野武 60 X 80cm 布面丙烯 2021

EACH MODERN

亞紀畫廊

大佬 130 X 100cm 布面丙烯 2021

刀背战士 100 X 80cm 布面丙烯 2022

《大佬》中，我將幾個 IP（香港黑幫片、內地反黑劇還有美國的星戰）揉在了一起，劉華強穿著一套時髦的紅色西裝，手持光劍，以原力震懾住在場的所有人；而在《柯裡昂的凝視》，我刻畫了一個施暴場面，讓教父——維托·柯裡昂坐在後面的亞洲轎車內，車前燈的打光也讓這場毆打更具有劇場性，施暴者甚至翹起蘭花指表演了起來，而教父像個導演在暗處靜靜地觀賞，掌控全域；而《刀背戰士》，我在刀身的反光中刻畫了終結者的形象，冷兵器隨之包裹了熱兵器，T-800 逐步逼近，一場血戰一觸即發，作品名字則戲仿了小時候看的吸血鬼電影《刀鋒戰士》。

○：你如何平衡電影和繪畫之間圖像引用的尺度？畢竟，太像劇照會被說照搬，完全沒關係的話，似乎又失去這個路徑原本的意義。

X：我認為把握尺度的重點在於利用個人化的表達進行引用後意義的自由生成。幾年前，我開始關注 bootleg（按劍橋英語詞典的解釋：illegally made, copied, or sold）作品，涵蓋了玩具、服飾、音樂，這些藝術家、設計師們用自己的創意和幽默感，對當下的流行文化進行詼諧地解構再造，這屬於他們作為死忠粉絲的玩梗行為。

我開始嘗試在繪畫里注入這種怪誕的理念，將自己腦中積累的元素、樣本進行拆解和重組，讓和我有同樣迷影情結的朋友為之吸引——就像我小時候看到那張盜版光碟封面一樣。我經常和老師們討論現當代的畫家是如何將新聞攝影、電視錄像、古典繪畫等媒介轉化為自身的視覺語言的，自己也在朝這個方向邁進。

○：如何判斷一張畫畫“好”了？

X：一張畫的張力到達頂點的時候，我就會停筆，但在之後的階段，想法和經驗的變化也會讓我繼續修改這張畫，到達下一個點的時候又會停筆，周而復始，直到自己滿意。

EACH MODERN

亞紀畫廊

○：這個系列什麼時候會結束？

X：我不會去做預設，我覺得自己每一階段的改變都是自然而然的，先一步一個腳印地把每張畫做到自己滿意就好了。

○：作為以繪畫為本行的藝術家，你對全球的藝術潮流關注嗎？是否會思考自己的藝術職業道路如何走這個問題？

X：嗯我會關注，同時盡力不讓這些影響到自己。先走起來再說吧哈哈。

採蜜 30 X 35cm 布面丙烯 2022

攝影機不能停 40 X 50cm 布面丙烯 2022

○：藝術給你帶來了什麼？

X：無可比擬的滿足感。

○：如果不做藝術，你會做什麼？

X：想開唱片店或酒吧。

EACH MODERN

亞紀畫廊

○：日常生活中是什麼狀態？除了畫畫還喜歡什麼？

X：有點宅男..... 每天過得很規律。還喜歡收藏黑膠、CD。

○：能想像自己二十年後的生活嗎？

X：不敢想，容易焦慮。

○：最大的狂想是什麼？

X：擁有穿越時空的能力。

○：閱讀上有什麼偏好？

X：讀小說多一些。

○：最近看的電影/書。

X：《復讎在我》、《戀之罪》。

○：最近關注的時事和問題。

X：我還有幾天能潤出隔離酒店。

○：如果讓你穿越時空，你想到哪裡去，尋找什麼？

X：我經常幻想穿越到六十年代的英國，狂追披頭士;穿越到七十年代的紐約，成為CBGB（紐約的一個酒吧，被公認為是朋克音樂的誕生地。CBGB代表Country、Blue Grass、Blues）的常客;穿越到八九十年代的香港，近距離領略“雙週一成”的黃金時代;穿越到沒有疫情的平行宇宙！

○：最近做過的一個夢。

X：哈哈我不怎麼做夢。

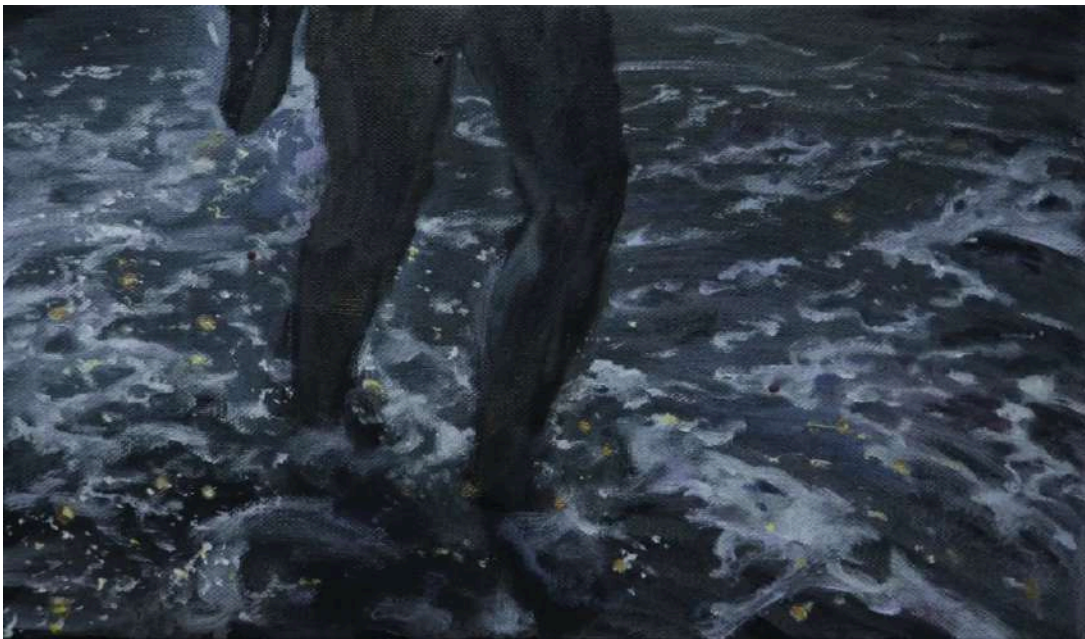
EACH MODERN

亞紀畫廊

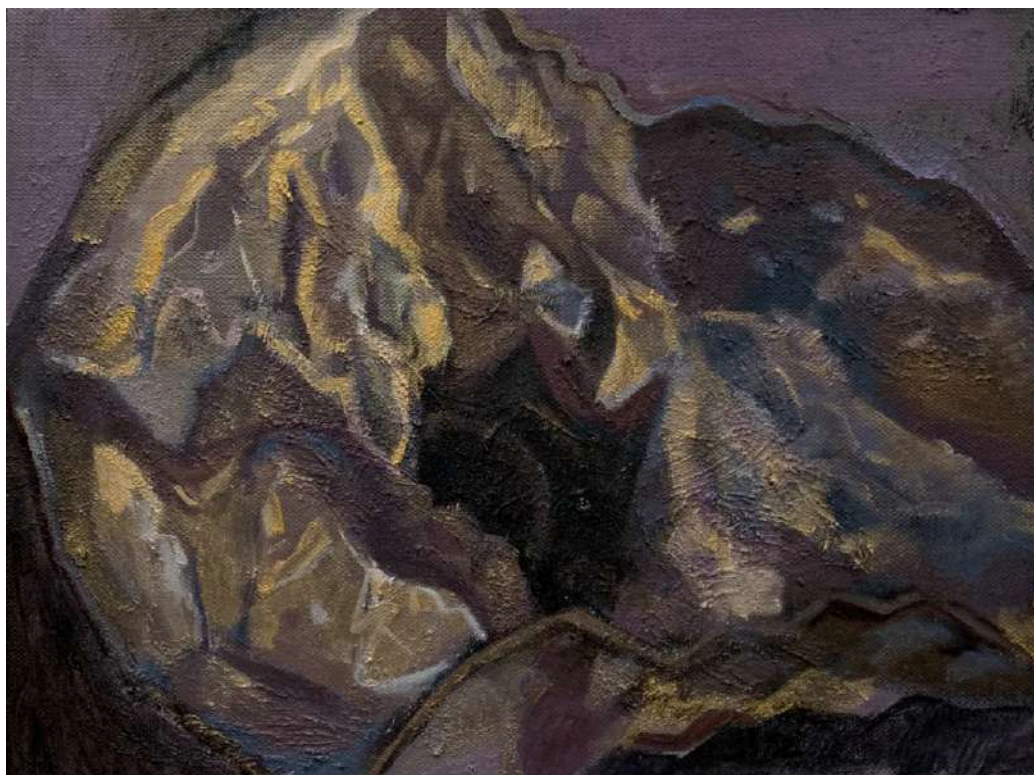
夢醒時分 120 X 70cm 布面丙烯 2022

更多作品

海邊的西班牙 25 X 40cm 布面丙烯 2019

EACH MODERN
亞紀畫廊

號 30 X 40cm 布面丙烯 2019

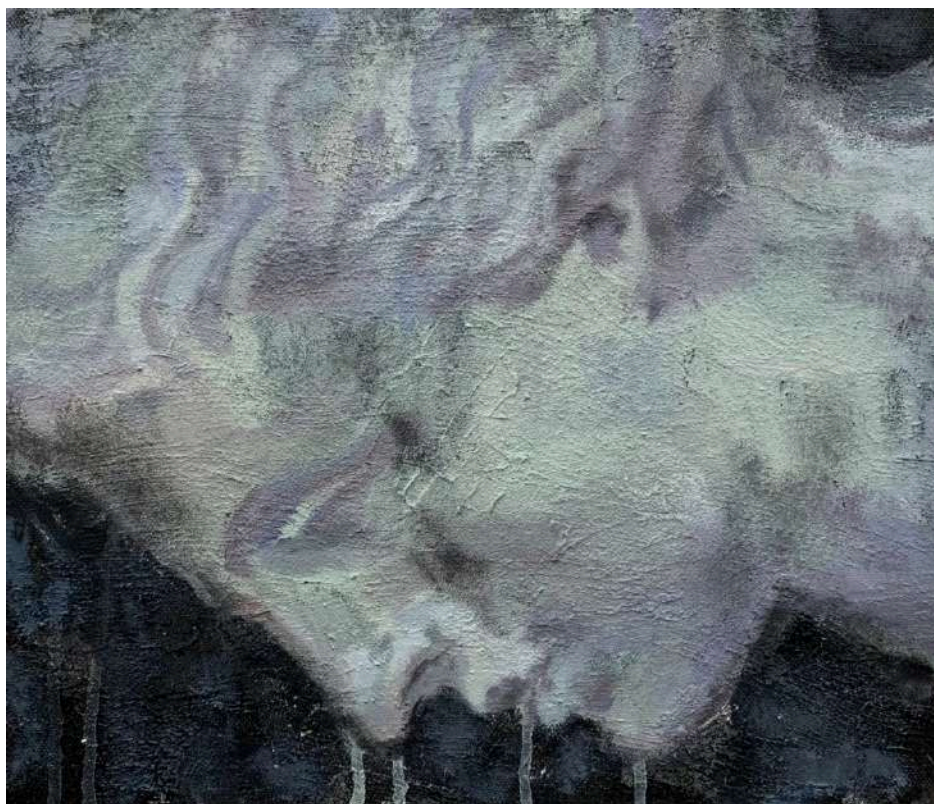

幾碗粉 15 X 30 cm 布面丙烯 2019

EACH MODERN
亞紀畫廊

燃燒 60 X 80cm 布面丙烯 2019

墜落 30 X 35cm 布面丙烯 2019

EACH MODERN
亞紀畫廊

訪客 50 X 60cm 布面丙烯 2020

非禮勿視 30 X 40cm 布面丙烯 2020

EACH MODERN
亞紀畫廊

風扇 110 X 70cm 布面丙烯 2020

撫摸 40 X 50cm 布面丙烯 2020

EACH MODERN
亞紀畫廊

格列佛遊記 50 X 80cm 布面丙烯 2020

樓梯 100 X 180cm 布面丙烯 2020

EACH MODERN
亞紀畫廊

情人 90 X 65cm 布面丙烯 2020

萬寶路 22 X 28cm 布面丙烯 2020

EACH MODERN
亞紀畫廊

舞蹈 100 X 70cm 布面丙烯 2020

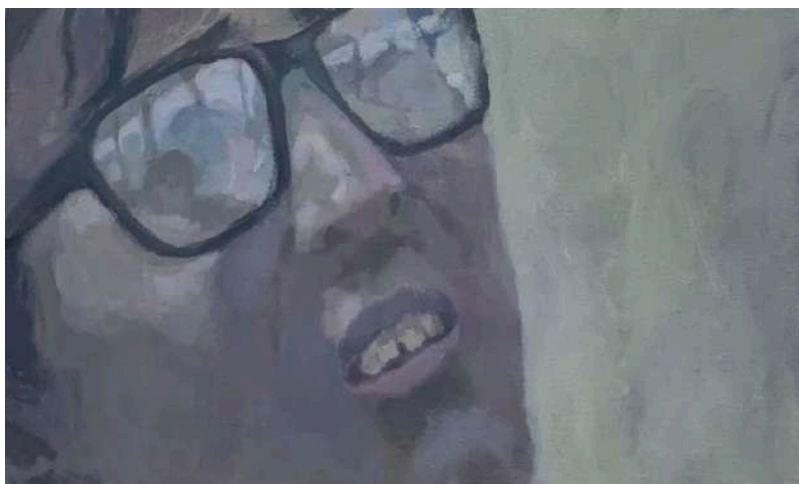

意外 30 X 40cm 布面丙烯 2020

EACH MODERN
亞紀畫廊

弗萊迪的夢境 120 X 170cm 布面丙烯 2021

大陸製造 30 X 50cm 布面丙烯 2021

EACH MODERN
亞紀畫廊

骨子裡的朋克 50 X 70cm 布面丙烯 2021

洗手間 120 X 90cm 布面丙烯 2021

EACH MODERN
亞紀畫廊

禿頭天使 120 X 90cm 布面丙烯 2021

哭泣的拳頭 120 X 80cm 布面丙烯 2021

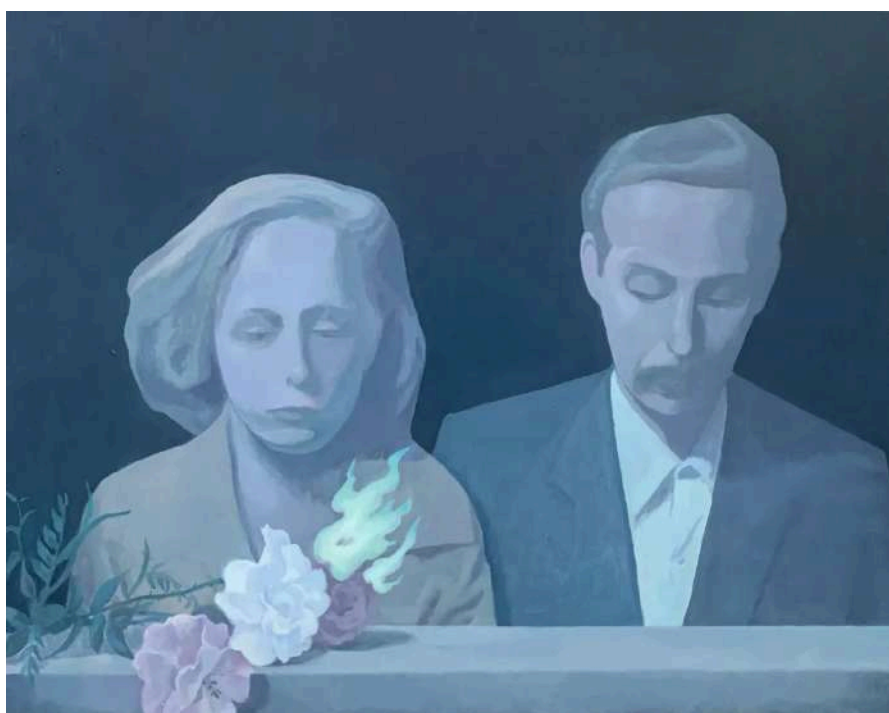

藍血人-歌手 40 X 50cm 布面丙烯 2021

EACH MODERN
亞紀畫廊

藍血人-吻 40 X 50cm 布面丙烯 2021

藍血人-吻 40 X 50cm 布面丙烯 2021

EACH MODERN
亞紀畫廊

藍血人-吻 40 X 50cm 布面丙烯 2021

一個生者對死者的獨白 50 X 60cm 布面丙烯 2021

EACH MODERN
亞紀畫廊

這個殺手無假期 120 X 80cm 布面丙烯 2021

暴風雨前夕 120 X 90cm 布面丙烯 2022

EACH MODERN
亞紀畫廊

謊言 140 X 90cm 布面丙烯 2022

景觀播臺 100 X 100cm 布面丙烯 2022

EACH MODERN
亞紀畫廊

老頭兒 30 X 40cm 布面丙烯 2022

戀愛的人會發光 40 X 50cm 布面丙烯 2022

EACH MODERN
亞紀畫廊

曙光 30 X 40cm 布面丙烯 2022

小夥兒 30 X 40cm 布面丙烯 2022

120 X 90cm 布面丙烯 2022

EACH MODERN
亞紀畫廊

Smoking Kills 130 X 90cm 布面丙烯 2022

魔鏡 30 X 30cm 布面丙烯 2022

EACH MODERN
亞紀畫廊

START 星美術館

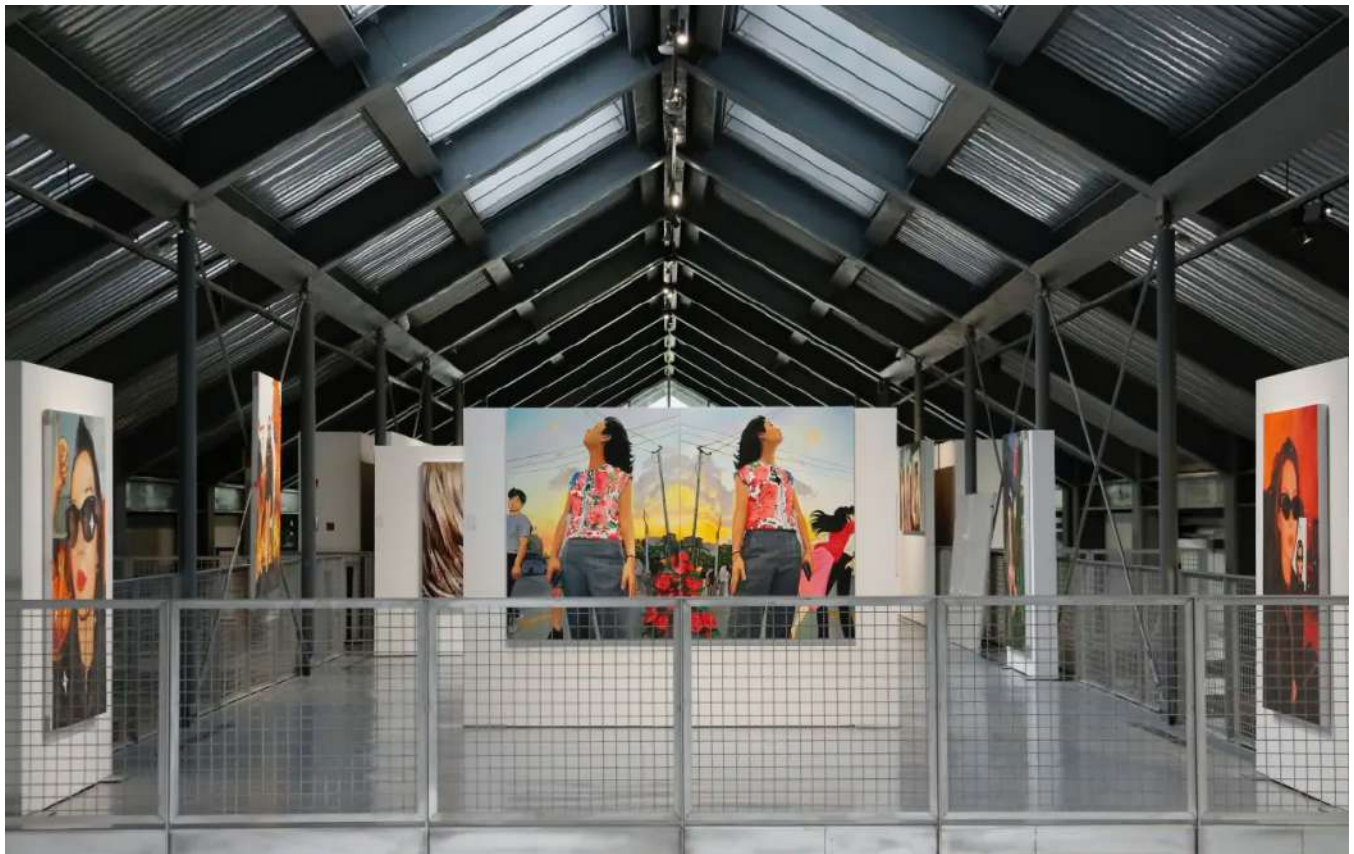
譜系研究|丁鴻丹：鏡中自我，詭譎、多變、伺機而動

星美術館 2023-07-28 18:33

文：陳鑿堯

https://mp.weixin.qq.com/s/A_aaQBIXCm2QHzRsOk_Obg

陳鑿堯評《藝術家譜系研究之十四 丁鴻丹：不懼 AFRAID》

藝術家譜系研究之十四 丁鴻丹：不懼 AFRAID
展覽現場，2023

EACH MODERN

亞紀畫廊

丁鴻丹作品中頻繁出現的，是直截了當的，對於她自己、身邊好友、女性群體以及圍繞於此的日常生活映射展開的素材搜集與畫面捕捉。在丁鴻丹的作品中，她的畫面敘事混雜跳躍卻易於捕捉，直接且毫不迴避，她的作品中體現出的鮮明視角和立場，令人倏然想起烏蘇拉·胡斯（Ursula Huws, 2011）在《真實世界裡的虛擬工作》¹一書中提及的內容：如果“女性研究”真的存在的話，那它最為本質的特徵似乎並不是一種或者多種具體的方法論，而是一種態度。

“個人的即政治的”，這句老話在今天仍然適用……對於圖像所勾勒並建立起的整體視覺景觀，烏蘇拉·胡斯借用電視製作行業中“摳像”（chromakey）技術，用以比喻和描繪了女性力量在早期文化傳播中被堂而皇之的抹去，並置於次要地位的處理方式，“觀眾除非眼光銳利，有能力質疑研究假設，否則就會感覺透過螢幕看到的就是全部，不會發現任何缺失。在過去，通常是女性被如此隱形化處理。”

烏蘇拉·胡斯對於觀看與立場上的觀察，與丁鴻丹在畫面中做出的反饋有很多共通之處。她選擇使用容易被觀眾所判斷的，甚至直接「倒向」男性或女性視角的角度來進行觀看，這為觀眾迅速進入她的畫面敘事提供了便利條件。用丁鴻丹自己的話說，男性視角是容易被複製的，無論是父權制的觀看視角所引導的視覺習慣，還是為了更好地回應來自藝術家本人的關切並與女性主義研究的內容建立關聯，丁鴻丹自述她在看待女性時更多地把自己想像為一名男性，對於創作物件也往往帶有一種征服欲的意向，例如此次在星美術館的個展“不懼”中出現的作品《浴火重生》，丁鴻丹坦言在這一低矮的仰視視角下，觀眾將拜倒在畫面中壓倒性地向前走來的女性角色前——姿態、慾望、昂起的頭、跳動的火團和撲面而來的征服欲，對應著形式、設想、構圖、光線和事件——遵循了布列松（Cartier-Bresson）在決定性瞬間中給出的至關重要的圖像法則，也以自己明確且立場鮮明的視角完成了對導師劉小東作品《下樓梯的人》²的致敬。

再談“決定性瞬間”，是因為丁鴻丹通過攝影和圖像攫取創作靈感的方式，她長期用手機和膠片相機拍攝生活素材，照片中對於拍攝主體的記錄並不遵循既定的構圖和視覺經驗，取而代之的是湧動的情緒、過曝的局部和虛焦的畫面，成為她在繪畫中進行圖像再處理的前提，成為建立繪畫性的主動來源。這些圖像都是生活化的，但又充滿了伺機而動的意圖，以及離間現實場景的目的性，如同阮忠義在其著作《二十位人性見證者》³中對於布列松的描述那般：由於他（布列松）沒有跟任何人有約，他當然不是在等人，可是他既然擺出這種來者不拒、有求必應的態度，便意味他是在守候時機了。我該怎麼說才好呢？他讓自己等待著機會來臨，等某些事發生，等某些人闖入……

等待？闖入？或是更直接的，守株待兔。在與丁鴻丹的談話中，她對於自己作品的描述很少出現那些藝術家常用的，用來表達不確定性的形容詞，她似乎是在有目的的驅使著生活為自己創造靈感，這種對於個人創作思路的掌控力也延伸到她對於畫面的控制中，丁鴻丹的作品中出現了很多鏡子，作為明確的符號與意向，鏡子成為了目的性和理想之地的映射，在作品《Trinity 和她的搭檔》中，鏡中的主人公既是丁鴻丹自央美附中到研究生期間最好的朋友，同時也是她自己。這也對應了查理斯·庫利（Charles Cooley）在《人性和社會秩序》⁴中提出的“鏡中自我”（looking glass self）的概念：對於自我的認識主要是通過與他人的社會互動形成的，他人對自己的評價、態度、立場均是反映自我的一面“鏡子”，通過這面“鏡子”我們認識和把握自己。

在丁鴻丹的自我認知中，Trinity（三位一體）代表著藝術家擁有凌駕於主體之上的上帝視角，具體指向後現代視角下的救世主、機器人和全能的人，這既是來自於電影《駭客帝國》帶來的靈感，同時也是丁鴻丹自4歲開始學畫，並從央美附中到博士研究生以來所接受的系統性美術教育的結果：成為“自恃甚高”的藝術家，擁有野心、抱負、對於藝術家生涯的詩意暢想，同時接受面對現實生活的生澀、尖銳與反差，一切橫亘於現實中卻又難以名狀的狀況，都直截了當地反映在自我面前所對的鏡子中，詭譎、多變，但從不遲疑。

EACH MODERN

亞紀畫廊

在短暫的討論到弗洛德以及有關於精神分析的內容之後，對於其作品中的自畫像，似乎能夠更有力的說明藝術家為了追求理想自我的內在形象而做出的努力，《Don't Be Afraid》如同電影開篇的序章，“不懼”成為了藝術家理想自我形象的化身，和“鏡中自我”一樣，成為丁鴻丹建立在理想與現實二者溝壑間的堡壘。

進而她在《理想生活 2》中勾勒出北方城市樸素的天際線，以及近景處彼得·潘中的小仙子角色；在《男媽媽》中暢想性別的互換，隆起的粉色孕肚成為了撒旦手指尖諷刺的玩笑；在《及時行樂》中暢想春日踏青，彼時卻恰逢疫情期間的自我禁足，以及充斥於她作品中的，那些以美式漫畫和寫實主義風格相交疊而刻意區隔出的跨次元現場——如何面對自我，成為了我與丁鴻丹討論的最後一個問題，從這一展覽作為對藝術家前序創作的短暫梳理來看，丁鴻丹選擇用一張《？》來表示其不被定義和尚未定義的節點，自我與理想自我之間永遠存在的一步之遙，也成為丁鴻丹始終嘗試通過繪畫來填平的溝壑。

艺术家谱系研究第 14 期

— 不惧 —
AFRAID

Genealogy Study of Artists No.14

丁鸿丹

Ding Hongdan

2023.06.18

2023.07.28

关于“艺术家谱系研究”

START 星美术馆推出的“艺术家谱系研究”是由何炬星先生倡导发起的艺术研究项目。它与其同期推出的其他四个项目一起（即“1960 年代以来的世界艺术史”、“零度雕塑计划”、“时间轴出版计划”、“长桌会议厅”等），共同构成 START 星美术馆的长期发展框架，是 START 星美术馆旗帜鲜明的价值标志。

“艺术家谱系研究”，也是 START 星美术馆开拓耕种的一个经久时间历史的生长领地。它以艺术家创作的突破、特殊以及极具风险的时刻为背景，极其专注于如此类推的艺术家自由和个性的案例，开创性地展开创作者的核心本质和价值延伸，并且以时间为长度，集聚无限可能、充满个性的、危险的艺术项目呈现、延展和生长的一研究项目。这项由创办人发起的长期工作，开创性地建立艺术家个人的最大价值，并且将学术研究的视角置于更具未来想象个案研究之上。

“艺术家谱系研究”，面向时代和国际之间开放共同促进的机会，以一个随机的视角，切片式截取艺术家创作的当下状态，仅以阶段性的创作成果，真实客观扫描艺术家自我挑战的个性自由和历史瞬间。

“艺术家谱系研究”项目更以勾连艺术家个人经历、知识渊源及艺术思考逻辑等多维度因素，实践创作的多维度思想研究，并且通过对艺术家的基础研究，观察和探讨艺术家在自身创作个性过程及其艺术“生成”的种种因素。

“艺术家谱系研究”项目，将展开对个案艺术家从作品展览、出版、声音文献、图像文献以及过往文献的收集整理和研究，多线索梳理艺术家、时间、及其作品之间的多重关系。

“艺术家谱系研究”项目，将以无限延展的时间长度，最终成长繁衍为自由和个性的艺术的历史巨著。

About "Genealogy Study of Artists"

The “Genealogy Study of Artists” launched by Start Museum, is an art research project initiated and advocated by Mr. He Juxing. Together with four other projects launched during the same period, namely, “World Art History Since the 1960s”, “Zero Degree Sculpture Project”, “Timeline Publishing Project”, and “Long Table Conference Hall”, it collectively forms the long-term development framework of Start Museum. It stands as a distinctive emblem of values for Start Museum.

The “Genealogy Study of Artists” also known as an enduring historical cultivation ground pioneered by Start Museum, delves into a rich history. It is rooted in breakthroughs, distinctive moments, and highly risky periods in artists' creative journeys. The project focuses intensely on cases exemplifying artistic freedom and individuality, pioneering an exploration of the core essence and extended values of creators. Spanning across time, it gathers and extends

the presentation and growth of artist projects full of limitless possibilities and personality-driven risks. Initiated by the founder as a long-term endeavor, this groundbreaking work establishes the maximum value of individual artists and places the academic research perspective above and beyond conventional case studies, with a futuristic imagination at its core.

The "Genealogy Study of Artists" is oriented towards opportunities for open collaboration between eras and internationally. Through a random perspective, it slices into the current state of artists' creations, capturing only the staged outcomes of their work. It objectively and authentically scans the personal freedom and historical moments of artists challenging themselves.

The "Genealogy Study of Artists" project is further characterized by connecting various dimensions of artists' personal experiences, knowledge sources, and artistic reasoning. It engages in multidimensional thought research

on creative practices, and through foundational research on artists, it observes and explores the various factors influencing artists in their individual creative processes and the "generation" of their art.

The "Genealogy Study of Artists" project will unfold through the collection, organization, and research of individual case artists across various mediums, including art exhibitions, publications, sound literature, image documentation, and past literature. It will weave multiple threads to clarify the manifold relationships between artists, time, and their works.

The "Genealogy Study of Artists" project, with an infinitely expanding timeline, is destined to mature and proliferate into a monumental art history of freedom and individuality.

Ding Hongdan

Born in Guangzhou

2014, Graduated from the Affiliated High School of the Central Academy of Fine Arts

2018 - 2021, Obtained bachelor's and master's degrees, respectively, from the Third

Studio of the Oil Painting Department at the Central Academy of Fine Arts

Currently pursuing a doctoral degree at the Central Academy of Fine Arts.

丁鸿丹

出生于广州

2014年毕业于中央美术学院附中

2018年、2021年先后毕业于中央美术学院油画系第三工作室，

获得学士、硕士学位

目前在中央美术学院攻读博士学位

A2: 画中的人物几乎都是我最好的朋友。我们从四面八方来到北京，求学，恋爱，有的迫于生活的压力离开北京，有的继续在北京结婚生活。我们的求学经历，生活经历甚至面对的困境和压力都相仿。我与她们共同成长，与她们共情。她们与我相同，保留着最初的那份对生活和理想的期待与热情。

A4: 我就是这当下时代中国女性中的一员，太普通不过了。我经常在网上，也包括生活中，看到这样那样的处于困境里的女性。我有时会因为一篇报道气愤的整夜睡不着觉，会因为一个受伤害女性的自述痛哭，也会被一位努力自强的女性所感动。我时常在想我能做些什么，而我的力量太微小了，是偌大的国土里一颗小小的尘粒。我希望我能用我的乐观和幽默式的陈述去“化解”困境，去展现女性的强大和自信，让大家关注和思考，带给更多女性力量和勇气。

A1: 本次展览的画有关理想和现实、爱情和生育。展览从一张赤裸的我开始，追求理想，再到遇见爱情，害怕生育，最后以一张名为问号的画结束。未来会怎么样？我也不知道。

展览主题来自我的一件作品《Don't Be Afraid》，从我开始记事起，我会收到很多建议，这些建议都是站在一个“为你好”的角度，比如“你是女孩子，事业上差不多就好了”，“作为女生应该去做一个老师，对你来说职业艺术家太不稳定”，“要守妇道，在家相夫教子”，“人生没有孩子和婚姻是失败的”。然而现在的女性追求的已不单是贤妻良母的角色，我只想去做一个撕破这些“好”建议的“坏”女人。“不惧”是我理想的，而“afraid”才是现实的我，我为我时常的懦弱妥协感到惭愧，又为我捍卫内心的梦想欢呼高歌。

A3: 写实肖像画是让我着迷的，并且会一直深耕下去的方向。无论是卡通、平面元素、扭曲和镜像的处理还是挪用，任何一种语言对我来说都是服务于画面的手段。它们相当于我作画的素材库，我一直在考虑肖像与背景、周遭环境的关系，我该如何让这些元素放在一起自然又耐人寻味。我会随机地或者是刻意地在网络上或者生活里选择可以加入的元素，将他们联系在一起。我最在乎的是画面的视觉冲击力是否强烈、视角是否奇特、人物是否生动自然。

Q1: 作为你的第一个美术馆项目，请简单介绍一下《不惧 Afraid》这个展览，你的创作思路。为何取这么一个中英相悖的标题？

Q2: 你的绘画，画中的人物形象来自哪里？为何选择他们作为你的素材？

Q3: 你的绘画通常在非常写实的肖像上加入卡通、平面的元素，或者通过扭曲和镜像的处理篡改了这些确凿无疑的照片图像。对你来说，这种非现实的元素加入意味着什么？

Q4: 你认为你在画的是自己的生活感知，还是在表达当下时代中国女性个体身份认知的困境？

《不惧》

布面油画

300x180cm

2023

Don't Be Afraid

Oil on linen

300x180cm

2023

《Trinity 和她的搭档》

布面油画

120x160cmx2

2023

Trinity and her partner

Oil on linen

120x160cmx2

2023

《浴火重生》

布面油画

150x200cm

2023

Shaking Heaven And Earth

Oil on canvas

150x200cm

2023

《叱咤风云》

布面油画

150x200cm

2023

All-powerful

Oil on linen

150x200cm

2023

《无题》

布面油画

200x150cm

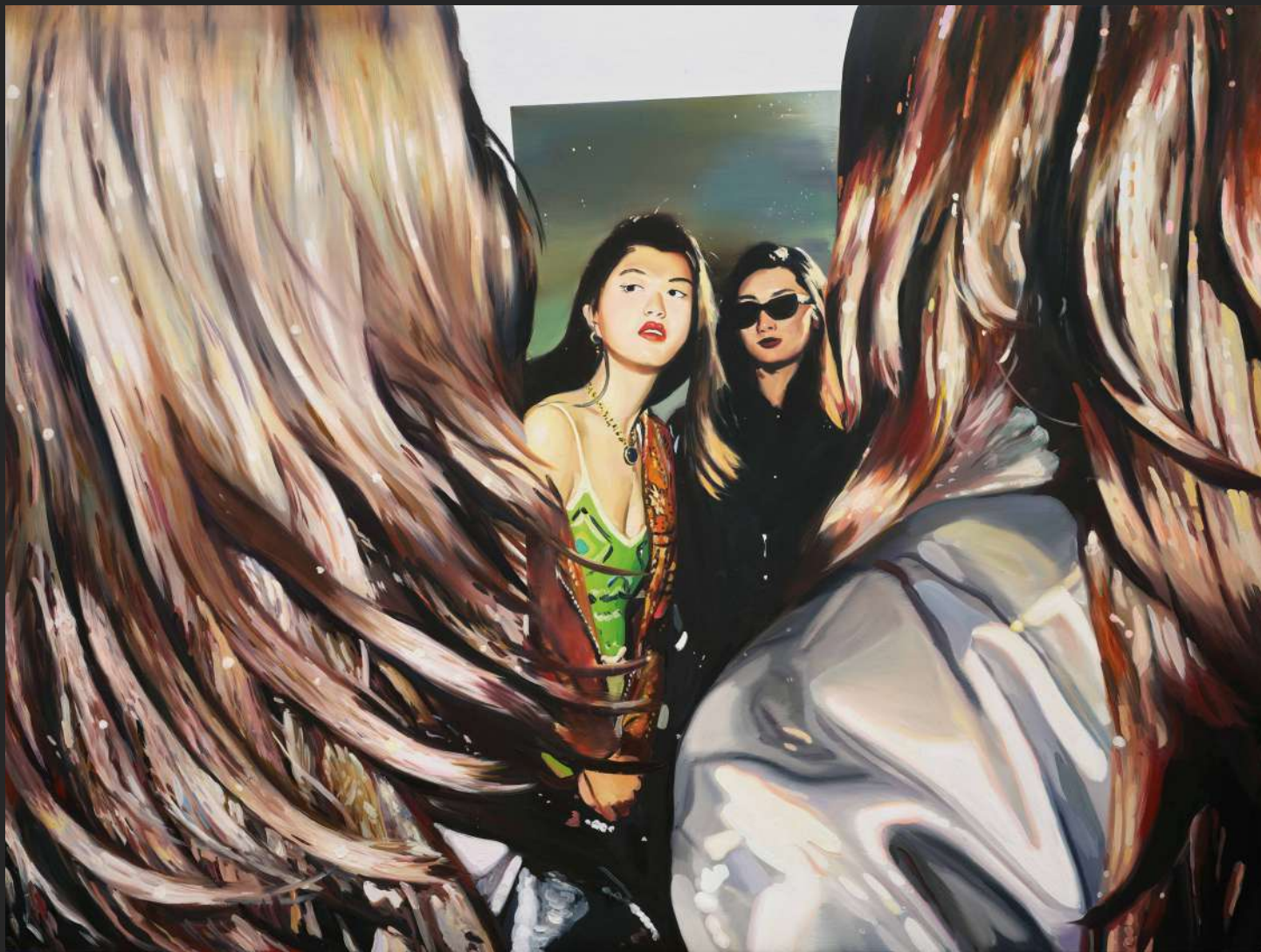
2023

Untitled

Oil on linen

200x150cm

2023

240 x 160

《理想生活 1》

布面油画

240x160cm

2022

Ideal Life 2

Oil on linen

240x160cm

2022

《理想生活 2》

布面油画

160x120cm

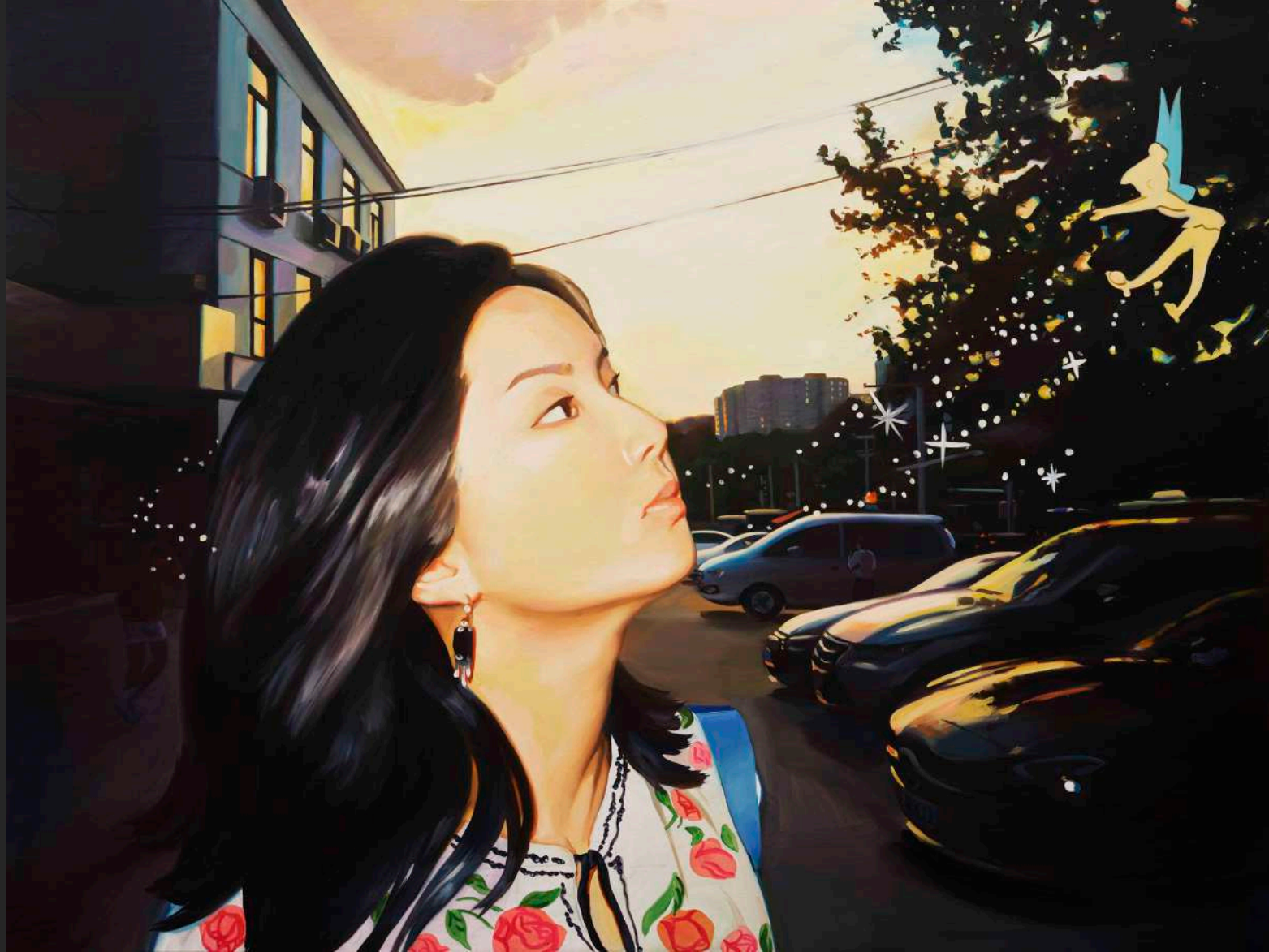
2022

Ideal Life 2

Oil on linen

160x120cm

2022

《林亚与贝蒂》

布面油画

160x120cm

2022

Linya and Betty

Oil on linen

160x120cm

2022

《Hi》

布面油画

160x120cm

2022

Hi

Oil on linen

160x120cm

2022

《现代白雪公主》

布面油画

100x130cm

2022

Modern Snow White

Oil on linen

100x130cm

2022

《寻宝记》

布面油画

300x120cm

2023

Scavenger Hunt

Oil on linen

300x120cm

2023

《芳心纵火犯》

布面油画

160x120cm

2023

Scavenger Hunt

Oil on linen

160x120cm

2023

《男妈妈》

布面油画

200×150cm

2023

Pregnant man

Oil on linen

200×150cm

2023

《干杯女人》

Cheers Women

布面油画

Oil on linen

240x160cm

240x160cm

2022

2022

《红掌花与我》

布面油画

100x130cm

2022

Anthurium and I

Oil on linen

100x130cm

2022

《燃烧 I》

布面油画

150x150cm

2022

Burning I

Oil on linen

150x150cm

2022

《及时行乐》

布面油画

300x150cm

2022

Carpe Diem

Oil on linen

300x150cm

2022

《?》

布面油画

160x120cm

2023

?

Oil on linen

160x120cm

2023

Ding Hongdan — 不惧 Afraid

Ding Hongdan's paintings can be seen as a unique sample of the how young artists of today absorb and use visual materials. Ding's paintings based on visual materials drawn from her personal life, internet images and comics to construct a female's multiple reflections on her daily routines and social relationships. From her works, we can get a glimpse of the aspirations and contradictions of individual identity, self-perception and bodily autonomy of Chinese women today. The exhibition presents the artist's latest works from 2022 to 2023, which includes a large scale diptychs that show the mirroring possibilities of life, as well as a series of female portraits that has inspired by visual style from movie The Matrix, which demonstrating her wild and imaginative creation particularities.

丁鸿丹——不惧 Afraid

丁鸿丹的绘画可以被视为当下青年艺术家吸收和使用视觉素材的一个样本。丁的绘画使用来自个人生活交往、互联网图像和漫画的素材，构建了一个当代年轻女性对生活日常及社会关系的多重思考。从她的身上，我们可以一窥当下中国女性对于个体身份、自我认知和身体自主的渴望与矛盾。本次展览展出艺术家从 2022 年至 2023 年的最新创作，其中包括以尺幅巨大的双联绘画展现生活的镜像可能，也包括她援引《黑客帝国》的视觉风格创造的一系列关于女性身份的设想，展现了她行空、极具想象的创作特点。

简单的人生不简单地碰撞

丁鸿丹的简单之处在于她以从艺经历。从中央美院附中到中央美院油画系三画室，从本科到博士都是三画室的好学生。本科及硕士的毕业创作都获得过金奖。目前正在读博。

按说这样一路走来的校内好学生是无力闯世界的。

丁鸿丹的不简单之处在于她从不按套路出牌，从不中规中矩。内在的基因中总有一只不谐调之箭，左突右撞，闯出了今天的属于她的天地，这片天地既不象她的老师也不像历史上的古人。当然她受到当代

~~当代~~图像化的影响，但也冲破了图像僵硬，有血有肉，有青春的魅力，有女性的自觉，也有强大的心理和视觉感染力。

对于一位尚未走出校园的学生来说做到此乃是奇迹。

凭其内蕴的力量，相信丁鸿丹的未来更加使人惊奇。

刘大为 2023.6.5

Simple Life, Extraordinary Collisions

The simplicity of Ding Hongdan lies in her artistic journey. From the Central Academy of Fine Arts High School to the third studio of the Oil Painting Department at the Central Academy of Fine Arts, she has consistently been an outstanding student in the third studio throughout her undergraduate to doctoral studies. Her graduation projects for both bachelor's and master's degrees were awarded full scholarships. Currently, she is pursuing her Ph.D.

Normally, a top student within the academic confines may find it challenging to break into the wider world.

What makes Ding Hongdan extraordinary is that she never plays by the rules, never conforms to the norm. There is always a discordant element in her intrinsic genes, pushing and colliding in unconventional ways, creating the unique space she occupies today. This realm is neither like her teachers nor like anyone in history. Certainly, she is influenced by visualization, but she breaks free from the zombie-like images, embodying vitality, youthfulness, female awareness, as well as powerful psychological and visual appeal.

For a student who has not yet stepped out of the campus, achieving this is nothing short of a miracle.

With the inherent power she possesses, it is believed that Ding Hongdan's future will continue to astonish people.

Liu Xiaodong

June 5, 2023

SSSSTART® 星美术馆

SSSSTART® 是星美术馆在筹备期间拓展和深化独立研究的现场，以话题对谈、知识讲座、文献研究和创作展览等方式向专业人士及公众开放。该现场秉持星美术馆的创办理念，为未来星美术馆的个性化创建准备探索经验和实践基础，优先在以下三个方向推进研究：文献研究、长桌会议、艺术家谱系研究。

SSSSTART® is the site for Start Museum to expand and deepen independent research during the preparation period. The site opens to professionals and the public through topical talks, intellectual lectures, archival research and creative exhibitions. Upholding to the founding philosophy of Start Museum, it aims to prepare explorational experience and practical foundation for the future establishment of Start Museum, and advances researches in three main directions: Archival Research, Long-table Meeting and Genealogy Study of Artist.

星出版社 Star Art Press
星出版社有限公司 出版
ISBN 978-988-76616-4-1
香港出版
2023 年 12 月

Published by Star Art Press Limited
ISBN 978-988-76616-4-1
Published in Hong Kong
December, 2023

出品	START 星美术馆
主编	何炬星
责任编辑	谢小敏
设计	梁文玥
图片辑录	谢小敏、梁文玥
图文校译	谢小敏、梁文玥
项目执行	陈籽亦
项目团队	何炬星、陈籽亦、高诗羽、何嘉峰、杨鑫夫、黄一芯、张之慧、梁文玥、谢小敏、麻玥、沈语腾、姜千一

Produce	Start Museum
Chief Editor	He Juxing
Responsible Editor	Xie Xiaomin
Designer	Liang Wenyue
Image Compilation	Xie Xiaomin, Liang Wenyue
Translation and Proofreading	Xie Xiaomin, Liang Wenyue
Project Executive	Chen Ziyi
Project Team	He Juxing, Chen Ziyi, Gao Shiyu, He Jiafeng, Da Fa, Huang Yixin, Zhang Zhizhui, Liang Wenyue, Xie Xiaomin, Ma Yue, Shen Yuteng, Jiang Qianyi

图片鸣谢：START 星美术馆、丁鸿丹
Image Courtesy: Start Museum, Ding Hongdan

SSSSTART® 星美术馆

艺术家谱系研究第14期 丁鸿丹

Genealogy Study of Artists No.14 Ding Hongdan

丁鸿丹：不惧 AFRAID

Ding HongDan: 不惧 AFRAID

EACH MODERN

亞紀畫廊

info@eachmodern.com

+ 886 2752 7002

台北市大安區敦化南路二段 97 號 3 樓
3/F 97 Sec. 2 DunHua S. Rd. Taipei